

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

archivi
apert

01:21:31:13

archivi
apert

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:15

archivi
apert

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:15

archivi
apert

THE FUTURE

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:15

archivi
apert

IS MEMORY

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

01:05:31:15 01:14:30:23 01:14:40:20 01:21:01:18

01:21:31:13 01:21:40:17 01:29:15:08 01:29:19:24

01:32:45:15 01:32:49:08 01:32:56:09 01:48:36:12

01:49:14:07 02:03:38:16 02:04:02:20 02:08:37:06

02:10:20:10 02:10:29:01 02:10:48:19 02:13:19:24

In copertina

Fondo Francesco Rinaldi, 1980, Super8

In quarta di copertina

Fondo Luciano Monti, 1982, Super8

01:05:31:15 01:14:30:23 01:14:40:20 01:21:01:18

2 Colophon

6 Introduction
Introduzione

CONCORSO UFFICIALE

- 11 של דוקטור מוריס
המצלמה
(The Camera
of Doctor Morris)
- 12 Film Negativo / Positivo
(Negative / Positive Film)
- 13 A History Of The World
According To
Getty Images
- 14 Jill, Uncredited
- 15 El Juicio
(The Trial)
- 16 Kapr Code

OFFICIAL COMPETITION

- 17 Kim's Video
- 18 Mast-del
- 19 Mudos Testigos
(Silent Witnesses)
- 20 National Anarchist:
Lino Brocka
- 21 Navigators
- 22 Ninguna Estrella
(No Star)
- 23 Non-Aligned:
Scenes from the
Labudović Reels

CONCORSO UFFICIALE

- 24 R21 aka
Restoring Solidarity
- 25 Scenes of Extraction
- 26 Solaris Mon Amour
- 27 That Day, on the River
- 28 The Veiled City
- 29 Trip After
- 30 Giuria ufficiale
Official jury

OFFICIAL

FUORI CONCORSO

- 36 Eventi speciali /
Special events
- 42 Poetry, Diaries, Novels.
Jamaica Kincaid
- 48 Home Movies 100.
Un film all'anno /
One Film a Year
- 56 Archivi Vivi. 16mm,
Soul of a Century

OUT OF COMPETITION

- 62 Storie sperimentali /
Experimental Stories.
Barbara Hammer
- 76 Art & Experimental –
Italian Film Collection
- 82 La natura dell'archivio /
The Nature of the Archive
- 90 Atlas Archivio Aperto.
Argentina

FUORI CONCORSO

- 96 Archive Lovers
- 102 Archivio Aperto
Professional
- 106 Archivio Aperto
Educational

OUT OF

Ente promotore

HomeMovies
ARCHIVIO NAZIONALE DEL FILM DI FAMIGLIA

Con il contributo di

In collaborazione con

Main sponsor

Con il sostegno di

Partner

Media partner

Archivio Aperto
fa parte della rete

**Fondazione Home Movies –
Archivio Nazionale del Film
di Famiglia ETS**

Presidente / President
Vito Di Marco

Direttore / Director
Paolo Simoni

Archivio Aperto 2023

**Direzione artistica /
Artistic direction**
Giulia Simi, Sergio Fant

**Direzione organizzativa
e coordinamento
programmazione /
Organisational direction
and program coordinator**
Vanessa Mangiavacca

**Comitato di selezione
concorso ufficiale /
Official competition
selection committee**
Sergio Fant, Giulia Simi,
Vanessa Mangiavacca

**Pre-selezione film in concorso
/ Official competition
pre-selection**
Carolina Guasina, Vanessa
Mangiavacca

**Poetry, Diaries, Novels.
Jamaica Kincaid**
Francesca Maffioli, Giulia Simi

**Home Movies 100. Un film
all'anno / One Film a Year**
Paolo Simoni, Enrico
Riccobene, Agnese Garbari

**Archivi Vivi. 16mm,
Soul of a Century**
Paolo Simoni, Mirco Santi,
Michele Manzolini,
Elena Pirazzoli

**Storie sperimentali /
Experimental Stories.**
Barbara Hammer
Francesca Brignoli, Giulia Simi

**Art&Experimental –
Italian Film Collection**
Jennifer Malvezzi, Mirco Santi

**La natura dell'archivio /
The Nature of the Archive**
Giulia Simi, Michele Manzolini

Atlas Archivio Aperto
Leandro Listorti

Archivio Aperto Professional
Claudio Giapponesi, Vanessa
Mangiavacca

Archive Lovers
Lucia Tralli, Benedetta
Valdesalici

Archivio Aperto Educational
Giulia Simi, Vanessa
Mangiavacca

**Assistente organizzativa /
Organisational assistant**
Gaia Brauzi in collaborazione
con / in collaboration with
Chiara Garbari

**Social network e
comunicazione / Social
networks and communication**
Carlotta Centonze, Glesni
Williams

Ufficio stampa / Press office
Luciana Apicella

**Coordinamento ospiti /
Guest coordination**
Gaia Brauzi, Enxhi Noni

**Ufficio accrediti /
Accreditation office**
Chiara Garbari

**Revisione pellicole /
Film revision**
Giuseppe Fara

**Ricerche e selezioni
d'archivio / Archival research
and selections**
Michele Manzolini

**Produzioni video /
Video productions**
Paolo Lancellotti, Enrico
Riccobene, Agnese Garbari,
Chiara Garbari

Sottotitoli / Subtitles
Alice Capitani, Gaia Graffeo

Catalogo / Catalogue
Vanessa Mangiavacca, Irene
Sgarro, Enxhi Noni

**Progetto grafico /
Graphic design**
Irene Sgarro

**Web design e sviluppo /
Web design and development**
Irene Sgarro

**Reparto tecnico /
Technical department**
Paolo Lancellotti, Mirco Santi,
Luca Toso

Fotografie / Photography
Sara Fabbiani, Martina De
Giorgi, Federico Gottfritz,
Gaia Tosi

Allestimenti / Set-ups
Claudio Domini

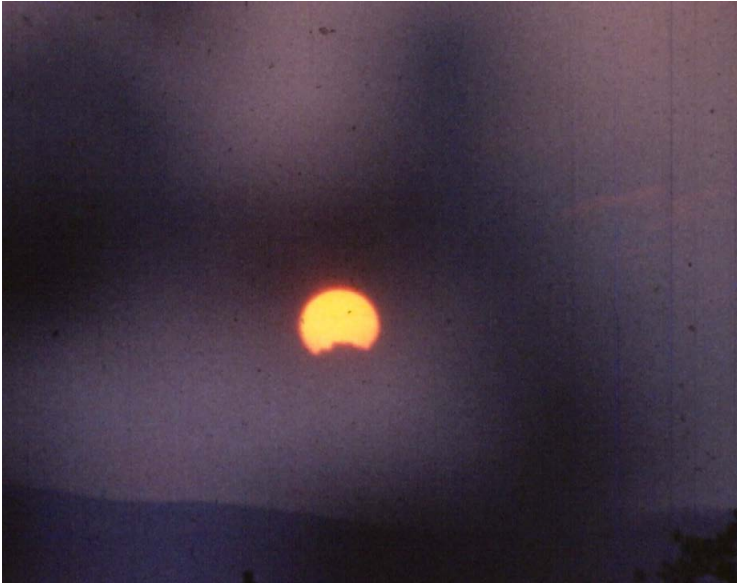
**Collaboratori e collaboratrici /
Collaborators**
Francesca Marchesini,
Anna Vullo, Virginia Marcolini,
Giovanni Beltramini, Alice
Mazza, Marta Ravveduto,
Marco Bandini, Costanza
Bordiga

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

:08

01:29:19:24

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:12

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:06

In loving memory of Roger Odin
and Patricia R. Zimmerman

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:24

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

01:32:45:15

01:29:19:08

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:08

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

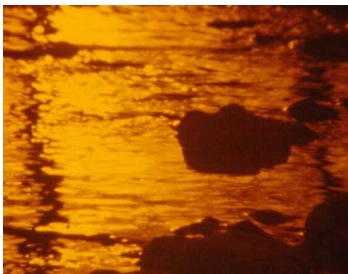
02:08:37:07

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:08

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

THE FUTURE IS MEMORY

Memory is a continuing act of creation.

Così scriveva la neuroscienziata Rosalind Cartwright, mentre studiava l'attività onirica, spazio per eccellenza di reinvenzione dell'archivio della nostra vita. Pensare la memoria come atto creativo significa pensarla come laboratorio di costruzione del futuro, come materia con cui tessere le immagini per nuovi paesaggi, nuove relazioni, nuovi accadimenti.

Soffitte, cantine, armadi e bauli chiusi e mai più aperti, scatole piene di polvere da cui spuntano volti dimenticati, emozioni sepolte, luoghi scomparsi o mutati sulle carte geografiche, vite passate che pulsano ancora nei sotterranei del nostro presente: riscoprire le immagini della memoria è un atto creativo ma anche un atto desiderante, uno sguardo d'amore per qualcosa che non c'è più e allo stesso tempo ancora non c'è. E allora non si dà futuro senza memoria, vocabolario della nostra lingua per dire nuovi mondi; né si dà memoria senza futuro, perché mai l'atto del ricordo può chiudersi nella dimensione nostalgica del passato senza uno sguardo aperto all'avvenire. La XVI edizione di Archivio Aperto è dedicata al futuro della memoria: quali forme per narrare il passato, per ridefinirlo, persino per dimenticarlo?

Quali immagini per ricordare assieme, per compiere l'atto collettivo di (ri)creazione del mondo?

Proprio con questo sguardo aperto alla visione del futuro, il festival apre quest'anno una nuova sezione, *La natura dell'Archivio*, dedicata alle immagini non umane – animali, vegetali, minerali – che popolano i film di famiglia, amatoriali, d'avanguardia; i film pensati e realizzati ai margini della storia del cinema, quell'area di confine dove le turbolenze aumentano, ci ricordava l'antropologa Mary Douglas, e le metamorfosi accadono.

L'occhio della memoria e il respiro dell'archivio ci guidano così verso un mondo nuovo, passato e futuro insieme, abitato da una comunità multispecie, in grado di viverlo con il passo della resistenza e della cura, ma anche con quello del gioco, della meraviglia, della sperimentazione. Con quella leggerezza così definita da Italo Calvino – di cui quest'anno festeggiamo il centenario dalla nascita – che ci permette di “planare sulle cose dall'alto”, senza “macigni sul cuore”.

Giulia Simi

THE FUTURE IS MEMORY

Memory is a continuing act of creation.

So wrote the neuroscientist Rosalind Cartwright as she studied dreams, the human activity par excellence that makes it possible to reinvent the archives of our lives. If memory is a creative act, we can also think of it as a laboratory for building the future, as a substance to weave images for new landscapes, relationships, and happenings.

Attics, cellars, closets, and trunks closed and never opened again, boxes full of dust from which sprout forgotten faces, (un)buried emotions, places disappeared or changed on maps, past lives still pulsing in the undergrounds of our present: rediscovering the images of memory is a creative act but also a desiring one – a loving gaze for something that no longer is and, at the same time, isn't there yet. And so there is no future without memory, the very vocabulary of our world-building language; nor is there a memory without a future, because the act of remembering cannot seclude itself in the nostalgic dimension of the past without an open gaze to the future. The 16th edition of Archivio Aperto is dedicated to the future of memory: which forms narrate the past, redefine it, or even forget it? What are images that help

to remember together, to perform the collective act of (re)creating the world?

Precisely with this open gaze towards the vision of the future, this year the festival opens a new section, *The Nature of the Archive*, dedicated to non-human images – animals, vegetables, minerals – that populate family, amateur and avant-garde films; films conceived and made on the margins of film history – the border area where turbulence increases, anthropologist Mary Douglas reminds us, and metamorphoses happen.

The eye of memory and the breath of the archive thus guide us towards a new world, past and future together, inhabited by a multi-species community, capable of inhabiting it with the pace of resistance and care, but also with that of play, wonder and experimentation. We aim to move forward with the same lightness that was defined by Italo Calvino – whose centenary we celebrate this year – allowing us to “glide over things from above”, without “boulders on our hearts”.

Giulia Simi

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

CONCORSO UFFICIALE

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

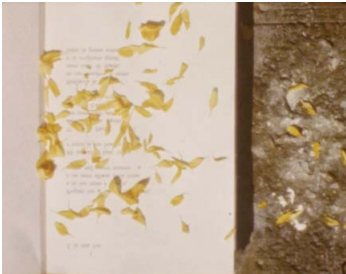
01:29:19:24

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:12

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:06

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:24

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:08

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:08

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:08

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:08

OFFICIAL COMPETITION

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

Forse perché i tempi lo impongono, forse perché il cinema è in ogni suo stato e stadio una questione politica, ma la selezione 2023 di Archivio Aperto si presenta come una preziosa occasione di esercizio politico collettivo, che si nutre di immagini dall'intera storia del cinema e dei media, offerte ai nostri sguardi contemporanei. Dalle purghe staliniste alla dittatura argentina, dal sogno del "non-allineamento" alla docu-guerriglia nippo-palestinese, dallo sfruttamento umano in Colombia a quello delle risorse in Iran, dal socialismo à la Buster Keaton alla cine-anarchia filippina, fino a una folle storia di malapolitica di casa nostra, ai danni della più grande collezione di videocassette al mondo. Rielaborare il cinema appare un atto che per sua natura prima di evidenziare ogni altro aspetto, visuale, narrativo o sociale, dal materiale originale "estrae" il valore politico.

Sergio Fant

Perhaps because the times dictate it, perhaps because cinema is in all its states and stages a political issue, but the 2023 selection of Archivio Aperto presents itself as a precious opportunity for a collective political exercise, feeding on images from the entire history of cinema and media, made available to our contemporary gaze. These images range from the Stalinist purges to the Argentinean dictatorship, from the dream of 'non-alignment' to the Nippo-Palestinian docu-guerrilla, from human exploitation in Colombia to the exploitation of resources in Iran, from socialism à la Buster Keaton to Filipino cine-anarchy, up to a crazy story of bad politics at home, to the damage of the world's largest collection of videotapes. Reworking cinema appears to be an act that by its very nature – before highlighting any other aspect, whether visual, narrative or social – 'extracts' political value from the original material.

Sergio Fant

דוקטור מוריס המצלמה של (THE CAMERA OF DOCTOR MORRIS)

Itamar Alcalay
& Meital Zvieli

Paese / Country

Israele / Israel

Anno / Year

2022

Durata / Run time

74'

Categoria / Category

Documentario /
Documentary

Materiali / Materials

Archivi personali del dott.
Reginald Morris e di Andrew
Morris / The personal
archives of Dr. Reginald
Morris and Andrew Morris

IT

IT

IT

Un eccentrico pilota delle forze armate britanniche e la sua giovane moglie fuggono dall'Europa devastata del secondo dopoguerra e arrivano a Eilat, la città più meridionale del neonato Israele. Situata sul Mar Rosso, Eilat ospitava soldati, lavoratori portuali e prigionieri rilasciati. Il dottor Morris e la signora Morris iniziano a costruire qui la loro vita non convenzionale. Crearono una bolla britannica, crescendo i figli nel cuore del deserto e tenendo come animali domestici dei micidiali cocodrilli. Quando un misterioso incidente rende orfana una bambina, la famiglia si confronta con un fantasma amato ma dimenticato.

Itamar Alcalay è regista, montatore, scrittore e produttore. I suoi film premiati sono stati proiettati in vari festival e trasmessi in tutto il mondo. Meital Zvieli ha oltre 20 anni di esperienza come regista freelance, produttrice, montatrice, sceneggiatrice e sviluppatrice di format televisivi per tutti i canali di trasmissione israeliani.

EN

EN

EN

An eccentric pilot in the British Armed Forces and his young wife flee a devastated post-WWII Europe and arrive in Eilat, the newly-founded Israel's southernmost town. Situated on the Red Sea, at the intersection of Israel, Egypt, and Jordan, Eilat was home primarily to soldiers, port workers, and released prisoners. Then the Morris Family comes to town. In their own secluded paradise, Dr. and Mrs. Morris begin to build their unconventional lives. They set up a British bubble and raise their children in the heart of the desert, all while keeping deadly crocodiles as family pets. When a mysterious accident leads to an orphaned young girl, the family confronts a loved but forgotten ghost.

Itamar Alcalay is a director, editor, writer, and producer. His award-winning films have screened in festivals and been broadcast around the world.

Meital Zvieli has over 20 years of experience as a freelance director, producer, editor, screenwriter and television format developer for all Israeli broadcast channels.

FILM NEGATIVO / POSITIVO (NEGATIVE / POSITIVE FILM)

Federica Foglia

Paese / Country

Italia, Canada / Italy, Canada

Anno / Year

2023

Durata / Run time

14'

Categoria / Category

Sperimentale / Experimental

Materiali / Materials

Film in 16mm ritrovati in aste da rigattieri specializzati in found-footage come venditori privati online / 16mm films sold in auctions by secondhand dealers specialized in selling found footage privately online

IT

Film Negativo / Positivo è un film collage fatto a mano, composto da strati di film erotici in 16mm degli anni '40 e '70, documentari sulla natura e strati di materiali organici. L'artista utilizza la tecnica di Emulsion Grafting o Emulsion Lifting, che fa del film un'astratta frammentazione di corpi femminili dislocati dal loro contenuto erotico, strappati ai coprotagonisti maschili e ritagliati dall'immagine. Il corpo femminile si fonde con insetti e fiori all'incrocio tra eco-critica, arte decorativa, animazione e scultura.

IT

IT

Federica Foglia è un'artista visiva che opera tra Canada e Italia.

È attualmente dottoranda in Cinema & Media Studies presso la York University di Toronto. Si interessa di questioni d'immigrazione, identità, donne della diaspora e temporalità migranti. La sua pratica si inserisce nel contesto del cinema sperimentale materialista. Le sue opere sono state esibite, riconosciute e premiate in diversi contesti internazionali tra cui musei, gallerie e festival.

EN

Negative / Positive Film is a handcrafted collage film composed of layers of 16mm erotic films (from the 1940s and 1970s), layers of nature documentaries and organic materials. The latter is also made possible through the use of the Emulsion Grafting or Emulsion Lifting technique. It transforms the film into an abstract disintegration, separating female bodies from their erotic context, disconnecting them from their male co-protagonists, and cutting them out of the image. The female body merges thus with insects and flowers, encompassing the intersection of eco-criticism, decorative art, animation, and sculpture.

EN

EN

Federica Foglia is a visual artist working between Canada and Italy.

She is currently pursuing a PhD in Cinema & Media Studies at the York University in Toronto. She takes an interest in issues of immigration, identity, diaspora women and migrant temporalities. Her artistic practice is integrated within the context of experimental and material film.

Her works have been exhibited, acknowledged and awarded in various international contexts including museums, galleries and festivals.

A HISTORY OF THE WORLD ACCORDING TO GETTY IMAGES

Richard Misek

Paese / Country

Regno Unito, Norvegia /
United Kingdom, Norway

Anno / Year

2022

Durata / Run time

18'30"

Categoria / Category

Documentario /
Documentary

Materiali / Materials

Getty Images, Prelinger
Archive (via archive.org),
NASA

IT

IT

IT

Getty Images è il più grande archivio privato del mondo. Molte immagini fondamentali del secolo scorso – immagini che fanno parte della nostra memoria collettiva – ora esistono solo dietro il paywall di Getty. Questo film è uno studio sulla proprietà, il profitto e il potere, realizzato con filmati d'archivio provenienti principalmente dal catalogo online di Getty. È un viaggio meticoloso attraverso alcuni dei più significativi momenti di cambiamento storico mai ripresi dalle telecamere e un commento appassionato su come gli archivi commerciali influenzano ciò che vediamo.

Richard Misek è regista e professore associato di Cinema e Media Arts presso l'Università di Bergen in Norvegia. I suoi lavori di saggistica sono stati proiettati in festival come il Sundance, l'IDFA, il CPH:DOX e Rotterdam. La sua ricerca si concentra sull'inclusione digitale e attualmente dirige un progetto dell'Arts and Humanities Research Council del Regno Unito intitolato *Digital Access to Arts and Culture Beyond COVID-19*.

EN

EN

EN

Getty Images is the largest private archive in the world. Many defining images of the last century – images that form a part of our collective memory – now only exist behind Getty's paywall. This film is a study of property, profit, and power, made from archive footage sourced mainly from Getty's online catalogue. It forms a meticulously crafted journey through some of the most significant moments of historical change ever caught on camera and an impassioned commentary on how commercial archives influence what we see.

Richard Misek is a filmmaker and Associate Professor in Film and Media Arts at the University of Bergen in Norway. His nonfiction work has screened at festivals including Sundance, IDFA, CPH:DOX, and Rotterdam. His research focuses on digital inclusion, and he is currently leading a UK Arts and Humanities Research Council project entitled *Digital Access to Arts and Culture Beyond COVID-19*.

JILL, UNCREDITED

Anthony Ing

Paese / Country

Regno Unito, Canada /
United Kingdom, Canada

Anno / Year

2022

Durata / Run time

18'

Categoria / Category

Sperimentale / Experimental

Materiali / Materials

Archivio di filmati disponibili
per il pubblico / Archive from
publicly available footage

IT

IT

IT

La prolifica attrice di sfondo Jill Goldston è al centro di questo ritratto unico. Costruito interamente con le interpretazioni di Jill – catturate fuggacemente in qualsiasi scena, da *Mr. Bean* a *The Elephant Man* – il film è un viaggio lirico attraverso la cultura popolare e uno studio ossessionante di una vita vissuta fuori fuoco.

Anthony Ing è un regista e compositore britannico-canadese nato a Londra nel 1991. Cofondatore della società di produzione Loop, dal 2014 Ing ha prodotto una serie di progetti cinematografici e televisivi guidati da artisti che hanno ricevuto premi tra cui i Grierson Awards, il BFI London Film Festival e i British Independent Film Award.

EN

EN

EN

Prolific background actor Jill Goldston takes centre stage in this unique portrait. Constructed entirely from Jill's performances – captured fleetingly in everything from *Mr. Bean* to *The Elephant Man* – the film is a lyrical journey through popular culture, and a haunting study of a life lived out of focus.

Anthony Ing is a British-Canadian filmmaker and composer born in London in 1991. Co-founder of the Loop production company, Ing has produced a range of artist-led film and television projects since 2014 which have received prizes including at the Grierson Awards, the BFI London Film Festival and the British Independent Film Awards.

EL JUICIO (THE TRIAL)

Ulises De La Orden

Paese / Country

Italia, Argentina, Francia,
Norvegia / Italy, Argentina,
France, Norway

Anno / Year

2023

Durata / Run time

177'

Categoria / Category

Documentario /
Documentary

Materiali / Materials

Documenti video d'archivio /
archival video documents;
video U-matic from / da
YouTube

IT

IT

IT

1985, Buenos Aires, Argentina. Si svolge il processo alle Giunte militari dell'ultima dittatura (1976/83), accusate di crimini contro l'umanità. Come a Norimberga dopo la Seconda Guerra Mondiale, il processo è interamente registrato su nastri U-matic. Per 90 giorni sono state ascoltate le testimonianze dell'orrore e una sentenza finale: Mai più. Sentiamo i difensori e le posizioni politiche e ideologiche di chi ha sostenuto la dittatura. Nella voce delle vittime, le storie di tortura e di dolore. Un archivio del passato e un film che pone un punto di partenza.

Ulises De La Orden ha studiato Regia all'Universidad del Cine di Buenos Aires. Dal 2006 al 2022 ha insegnato Regia all'ENERC, la Scuola di Cinema dell'INCAA. Dal 1998 si dedica esclusivamente ai suoi progetti personali, lavorando come autore, produttore e regista. Durante la sua carriera ha diretto sette documentari trattanti tematiche e argomenti di rilevanza sociale come ambiente, popolazioni indigene del Sud America, lavoro collettivo e autodeterminazione, genere e diritti umani.

EN

EN

EN

1985, Buenos Aires, Argentina. The trial of the Military Juntas of the last dictatorship (1976/83), accused of crimes against humanity. As in Nuremberg after World War II, the trial is entirely recorded in U-matic tapes. For 90 days, the testimonies of the horror were heard and a final sentence: Never Again. The defenders and the political and ideological positions of those who supported the dictatorship. In the voice of the victims, the stories of torture and pain. Life and death in the same room. An archive of the past and a film that raises a starting point.

Ulises De La Orden studied filmmaking at the Universidad del Cine of Buenos Aires. From 2006 to 2022, he taught film at ENERC, the National Institute of Cinema and Audiovisual Arts' film school. Throughout his career, he has directed seven documentaries dealing with issues and subjects of social relevance, such as the environment, the indigenous population of South America, collective labour and self-determination, gender and human rights.

KAPR CODE

Lucie Králová

Paese / Country

Repubblica Ceca,
Slovacchia / Czech Republic,
Slovakia

Anno / Year

2022

Durata / Run time

91'

Categoria / Category

Documentario /
Documentary

Materiali / Materials

Archivio personale di Jan
Kapr / Jan Kapr's personal
archive – Magdalena
Vyoralová; PragaFilm – Jan
Šíkl; Archivio nazionale
ceco NFA / Czech National
Archive NFA; Michal Bregant,
Lukáš Hanzal; Radio Ceca
/ Czech Radio – Český
rozhlas; Studio Hamburg
Enterprises – Nord Deutsche
Rundfunk

IT

IT

IT

Un'opera documentaria che racconta la vita contraddittoria del compositore progressista e comunista Jan Kapr (1914-88), vincitore del premio Stalin, poi bandito nella Cecoslovacchia socialista. Mentre la vita di Kapr si evolve verso momenti cruciali, seguiamo delle canzoni d'opera che riflettono gli snodi fondamentali della sua vita. Il film esplora la natura della memoria e della narrazione, utilizzando i filmati amatoriali di Kapr, mai visti prima, i quali mostrano il suo umorismo, le sue lotte interiori e il suo desiderio di lasciare tracce per l'eternità.

Lucie Kralova è un'acclamata regista ceca, sceneggiatrice e docente alla FAMU di Praga. I suoi documentari, spesso in pellicola 16mm, sono stati proiettati in molti festival internazionali e hanno ricevuto numerosi premi. Recentemente, ha terminato il suo secondo documentario Kapr Code che è stato premiato come miglior progetto all'Avant Première/La Rochelle Pitch di Berlino 2020 e selezionato come WIP per il Cinéma du Réel Paris Doc Work in Progress 2021, durante il suo sviluppo.

EN

EN

EN

A Documentary Opera featuring the contradictory life of progressive composer and prominent communist Jan Kapr (1914-88), Stalin award laureate, later banned in socialist Czechoslovakia. While Kapr's life escalates towards pivotal moments, we follow opera songs reflecting these crucial life junctures, those establishing an artist's fate. The film explores the nature of memory, and narration, using Kapr's personal, never-before-seen amateur films manifesting his humor, inner struggles and desire to leave traces for eternity.

Lucie Králová is an acclaimed Czech film director, scriptwriter and lecturer at FAMU Prague. Her docs, often on 16mm film, were screened at many international film festivals and received multiple awards. Recently, she finished her second feature documentary Kapr Code, which was awarded Best Project at Avant Première/La Rochelle Pitch in Berlin 2020 and was selected as WIP for Cinéma du Réel Paris Doc Work in Progress 2021 during its development.

KIM'S VIDEO

David Redmon & Ashley Sabin

Paese / Country

Stati Uniti d'America / USA

Anno / Year

2023

Durata / Run time

86'

Categoria / Category

Documentario /
Documentary

Materiali / Materials

Film, spezzoni di telegiornali,
l'archivio di Yongman Kim,
l'archivio personale dei
registi / Movies, news clips,
Yongman Kim's archive,
filmmakers personal archive

IT

IT

IT

Per due decenni i cinefili di New York hanno avuto accesso a film rari ed esoterici grazie a *Kim's Video*. Originariamente gestito da Yongman Kim, il franchising ha accumulato 55.000 titoli a noleggio. Nel 2008 Kim si è offerto di cedere la sua collezione a condizione che rimanesse intatta a Salemi, in Sicilia. I registi attribuiscono a *Kim's Video* il merito della loro formazione cinematografica: il film è un omaggio a lui e una ricerca donchisciottesca per scoprire cosa è successo alla leggendaria collezione.

Il duo di registi David Redmon e Ashley Sabin produce, dirige, fotografa e monta documentari proiettati a livello internazionale in festival come Sundance, Toronto, Cinéma du Réel, Rotterdam, Visions du Réel, Viennale e anche in televisione. Il loro stile documentaristico abbraccia varie forme cinematografiche, dal cine-saggio e dalla saggistica investigativa al cinema sperimentale e persino ai film di rapina: un'ode all'amore per il cinema e al potere duraturo delle sue storie.

EN

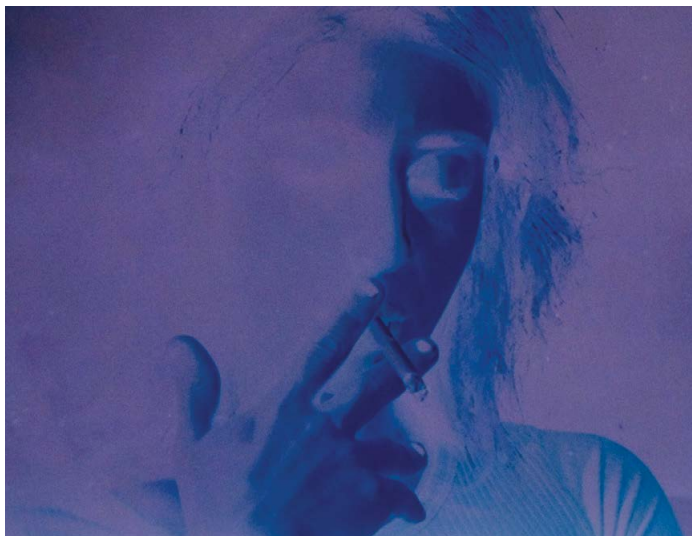
EN

EN

For two decades, New York City cinephiles had access to a treasure trove of rare and esoteric films through *Kim's Video*. Originally run by the enigmatic Yongman Kim his franchise eventually amassed 55,000 rental titles. In 2008, Kim offered to hand over his collection on condition that it remained intact in Salemi, Sicily. The filmmakers credits *Kim's Video* for their film education: the film is an homage and a quixotic quest to track down what happened to the legendary collection.

Filmmaking duo David Redmon and Ashley Sabin produce, photograph, direct and edit documentaries that have screened internationally in film festivals including Sundance, Toronto, Cinéma du Réel, Rotterdam, Visions du Réel, and the Viennale, and also on television. Their playful documentary style embraces various filmic forms, from cine-essay and investigative non-fiction to experimental cinema and even heist movies, fashioning an ode to the love of cinema and the enduring power its stories hold.

MAST-DEL

Maryam Tafakory

Paese / Country

Iran, Regno Unito /
Iran, United Kingdom

Anno / Year

2023

Durata / Run time

17'17"

Categoria / Category

Documentario, sperimentale
/ Documentary, experimental

Materiali / Materials

Archivi personali, YouTube /
Personal archives, YouTube

IT

IT

IT

Due donne giacciono insieme nel letto. Mentre il vento sbatte contro la finestra, una ricorda un appuntamento passato al cinema. Una canzone d'amore che non sarebbe mai passata dalla censura, *Mast-del* parla di corpi e desideri proibiti, sia all'interno che all'esterno del cinema iraniano post-rivoluzione.

Maryam Tafakory, nata a Shiraz, in Iran, lavora con il cinema e la performance. Le sue opere sono state proiettate, tra gli altri, al MoMA, a Locarno, all'IFFR e all'ICA. I suoi lavori hanno vinto premi come il Best Experimental Short al 70° Melbourne International Film Festival, il Gold Hugo Award al 58° Chicago International Festival, il Tiger Short Award al 51° IFFR di Rotterdam e il Barbara Hammer Feminist Award al 60° AAFF.

EN

EN

EN

Two women lie together in bed. As the wind bashes against the window, one recalls a past date at the cinema. A love song that would never pass through the censors, *Mast-del* is about forbidden bodies and desires, both inside and outside post-revolution Iranian cinema.

Maryam Tafakory, born in Shiraz, Iran, works with film and performance. Screenings of her work include MoMA, Locarno, IFFR and ICA, amongst others. Her works have won multiple awards, such as the Best Experimental Short at the 70th Melbourne International Film Festival, the Gold Hugo Award at the 58th Chicago International Festival, the Tiger Short Award at the 51st IFFR Rotterdam and the Barbara Hammer Feminist Award at the 60th AAFF.

MUDOS TESTIGOS (SILENT WITNESSES)

Luis Ospina
& Jerónimo
Atehortúa

Paese / Country
Colombia, Francia /
Colombia, France

Anno / Year
2023

Durata / Run time
78'

Categoria / Category
Documentario /
Documentary

Materiali / Materials
Fundación Patrimonio
Fílmico Colombiano (FFFC)

IT

IT

IT

Mudos Testigos è un viaggio immaginario nella storia della Colombia (e del suo cinema) durante la convulsa prima metà del XX secolo attraverso filmati superstiti del cinema muto colombiano. Questo melodramma mostra l'impossibile storia d'amore tra Efraín e Alicia, condizionata dai tumulti politici. Il loro innamoramento si sviluppa rapidamente in un viaggio rivelatore nel cuore della giungla, dove Efraín sarà testimone delle umilianti condizioni dei contadini del sud del Paese e della nascita di una ribellione armata.

Luis Ospina ha studiato cinema alla UCLA ed è diventato uno dei padri fondatori del Grupo de Cali insieme a Carlos Mayolo e Andrés Caicedo. Ha diretto molti lungometraggi di finzione e dal 2007 fino alla sua morte nel 2019, è stato direttore artistico del Cali International Film Festival. Jerónimo Atehortúa ha studiato cinema presso l'Universidad del Cine in Argentina e presso la film.factory MFA di Bela Tarr in Bosnia. Ha prodotto diversi documentari. Nel 2020 ha pubblicato il libro *Los cines por venir*.

EN

EN

EN

Mudos Testigos is an imaginary journey through the history of Colombia – and its cinema – during the convulsive first half of the 20th century, using the surviving footage of Colombian silent cinema. This melodrama shows the impossible love story between Efraín and Alicia as it runs through the political turmoil. Their falling in love quickly develops into a revealing journey into the heart of the jungle, where Efraín will witness the humiliating conditions of the peasants in the south of the country and the birth of an armed rebellion.

Luis Ospina studied film at UCLA and became one of the founding fathers of Grupo de Cali alongside Carlos Mayolo and Andrés Caicedo. He directed many fiction features and he was also the Artistic Director of the Cali International Film Festival from 2007 until his death in 2019. Jerónimo Atehortúa studied film at the Universidad del Cine in Argentina, and Bela Tarr's film.factory MFA in Bosnia. He produced various documentary features. In 2020, he published the book *Los cines por venir*.

NATIONAL ANARCHIST: LINO BROCKA

Khavn De La Cruz

Paese / Country

Filippine / Philippines

Anno / Year

2023

Durata / Run time

70'20"

Categoria / Category

Sperimentale / Experimental

Materiali / Materials

Archivio Privato Video 48 /
Private Archive of Video 48

IT

IT

IT

Lino Brocka è davvero morto in un incidente stradale? O è stato assassinato da uno dei suoi nemici nelle amministrazioni Marcos/Aquino? Egli ricevette il premio National Artist – la più alta onorificenza conferita dal governo filippino – nel 1997, sei anni dopo la sua prematura scomparsa. Si considerava prima di tutto un anarchico. Nel film, i suoi discorsi fungono da intertitoli, mentre immagini, suoni e musiche sono tratte dai suoi oltre sessanta film. L'omaggio e la decostruzione definitiva dell'uomo e della sua opera.

Khavn è un regista, scrittore e compositore prolifico ed eclettico. Ha girato il suo primo film nel 1994 e da allora ha realizzato più di 365 film. Spaziando dal grottesco al romantico, dal surreale e al meditativo, i film di Khavn giocano con diversi registri, modalità, stili, e atteggiamenti, esplorando la psiche umana come un visitatore di un altro pianeta. Ha inoltre scritto vari libri di poesie e romanzi e un libro di cinema sulla No Wave filippina.

EN

EN

EN

Did Lino Brocka really die from an innocent car accident? Or was he maliciously murdered by one of his enemies in the Marcos/Aquino administrations? He received posthumously the National Artist Award in 1997 – the highest honor to be given by the Philippine government in 1997 – six years after his untimely death. But he considered himself an anarchist, first and foremost. In the film, his actual tirades serve as intertitles, while images, sounds, and music cull from his sixty-plus features. The ultimate homage and deconstruction of the man and his oeuvre.

Khavn is a prolific and eclectic filmmaker, writer, and composer. He made his first film in 1994 and has made more than 365 films since. Ranging from the grotesque to the romantic to the surreal and meditative, Khavn's films play with different registers, modes, styles, and attitudes, exploring the human psyche like a visitor from another planet. Khavn has written poems and novels, and a film book about the Philippine No Wave.

NAVIGATORS

Noah Teichner

Paese / Country

Francia / France

Anno / Year

2022

Durata / Run time

85'

Categoria / Category

Documentario /
Documentary

Materiali / Materials

The Navigator, altri film di / other films by Buster Keaton films; Library and Archives Canada – Dawson City Museum and Historical Society Collection, Krasnogorsk Russian State Archives of Film and Photo Documents, International Institute of Social History, Library of Congress, United States National Archives, National Archives of Finland; collezione privata / private collection

IT

IT

IT

Dicembre 1919. Il governo americano deporta 249 anarchici e radicali sulla "Soviet Ark". Cinque anni dopo, questa stessa nave diventa l'arredamento della commedia slapstick di Buster Keaton *The Navigator*.

Noah Teichner è un regista, artista e ricercatore con sede a Parigi. Le sue opere si servono delle diverse tecnologie del suono e dell'immagine per guardare alle intersezioni tra umorismo e storiografia. Attualmente insegna presso il dipartimento di Film Studies dell'Università di Paris-8 e ad ArTeC. È membro del laboratorio cinematografico d'artista L'Abominable – Navire Argo, dove ha realizzato il primo lungometraggio *Navigators* (2022), un film saggio presentato in anteprima al festival Cinéma du Réel nel 2022.

EN

EN

EN

December 1919. The American government deports 249 anarchists and radicals on the "Soviet Ark". Five years later, this same ship becomes the decor of Buster Keaton's slapstick comedy *The Navigator*.

Noah Teichner is a filmmaker, artist and researcher based in Paris. His works use different sound and image technologies to look at the intersections between humour and historiography. He currently teaches at the Film Studies department of the University of Paris-8 and at ArTeC. He is a member of the artist film laboratory L'Abominable – Navire Argo, where he made his first feature film *Navigators* (2022), an essay film premiered at Cinéma du Réel in 2022.

NINGUNA ESTRELLA (NO STAR)

Lucie Králová

Paese / Country

Cile / Chile

Anno / Year

2022

Durata / Run time

25'

Categoria / Category

Documentario /
Documentary

Materiali / Materials

Archivio personale di Cecilia
/ Cecilia's personal archive

IT

IT

IT

“Cecilia è la madre del padre di mio figlio. Ha registrato la sua vita familiare con una videocamera portatile per più di 15 anni. Oggi lei racconta le sue esperienze e io rivedo le sue immagini”. *No star* prende vita da un processo artistico di archeologia familiare, aprendo uno scambio intimo e lucido tra due donne di generazioni diverse, unite dalla mancanza di sentimenti nei confronti della maternità.

Regista cilena, i cortometraggi di Tana Gilbert sono stati proiettati a livello internazionale in festival come Hot Docs, RIDM Montreal International Documentary Festival, Chicago International Film Festival, Seminci, Valdivia International Film Festival, tra gli altri. Ha conseguito un master in cinema documentario presso l'Università del Cile e tiene corsi di cinema in diverse università cilene. Tana è stata selezionata per l'IDFA Academy nel 2019. *Malqueridas* (2023) è il suo primo lungometraggio.

EN

EN

EN

“Cecilia is the mother of my son’s father. She recorded her family life with a handycam for more than 15 years. Today, she recounts her experiences and I review her images”. *No Star* explores the traces left in the family archive – and the contradictions we live with motherhood.

Chilean filmmaker, Tana Gilbert’s short documentaries have been screened internationally at festivals such as Hot Docs, RIDM Montreal International Documentary Festival, Chicago International Film Festival, Seminci, Valdivia International Film Festival, among others. She has a Master’s Degree in Documentary Film from the University of Chile and teaches film courses at different Chilean universities. Tana was selected for the IDFA Academy in 2019. *Malqueridas* (2023) is her first feature film.

NON- ALIGNED: SCENES FROM THE LABUDOVIĆ REELS

Mila Turajlić

Paese / Country

Serbia, Francia, Croazia,
Montenegro, Qatar /
Serbia, France, Croatia,
Montenegro, Qatar

Anno / Year

2022

Durata / Run time

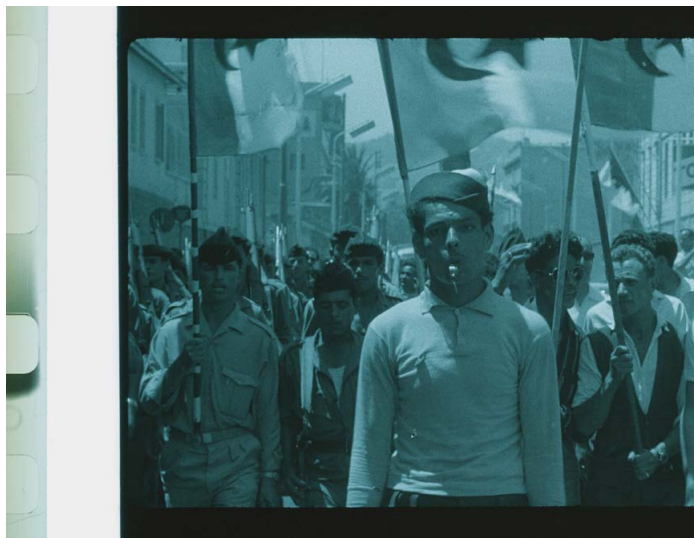
10'

Categoria / Category

Documentario /
Documentary

Materiali / Materials

Filmske Novosti, Radio
Televizija Srbije, Radio
Beograd, United Nations
Audiovisual Library, INA
– Institut National de
l'Audiovisuel, NBC News

IT

IT

IT

Basato su una raccolta di materiali inediti e sui diari del cameraman che li ha filmati, il film svela i retroscena di un sogno politico. *Non-Aligned* è un documentario, parte di un dittico, che ci porta in un viaggio d'archivio attraverso la nascita del Terzo Mondo, basato su filmati inediti in 35 mm girati da Stevan Labudović, il cameraman del presidente jugoslavo Tito. *Non-Aligned* fa rivivere la nascita del movimento dei Non Allineati, esaminando come un progetto globale di emancipazione politica sia stato plasmato attraverso l'immagine cinematografica.

Mila Turajlić è una regista nata a Belgrado. I suoi film sono stati proiettati in numerosi festival e distribuiti in Europa e Nord America. Nel suo lavoro con gli archivi, Mila affronta le questioni delle rappresentazioni della storia tra ricordi personali e narrazioni politiche, cercando di riattivare storie dimenticate. La sua pratica artistica spazia dalle installazioni video commissionate dal MoMA alle performance documentarie dal vivo.

EN

EN

EN

Based on a collection of unpublished archival materials and the diaries of the cameraman who filmed them, *Non-Aligned* reveals the backstage of a political dream. *Non-Aligned* is the first part of a diptych feature-length documentary that takes us on an archival journey through the birth of the Third World project – based on never-seen-before 35mm footage, originally filmed by Stevan Labudović, the cameraman of Yugoslav President Tito. *Non-Aligned* brings to life the birth of the Non-Aligned Movement, examining how a global project of political emancipation was shaped through the cinematic image.

Mila Turajlić is a director born in Belgrade. Her films have been screened at numerous festivals and released theatrically in Europe and North America. In her work with archives, Mila addresses issues of representations of history at the intersection of personal memories and political narratives, seeking to reactivate forgotten histories. Her artistic practice ranges from video installations commissioned by MoMA to live documentary performances.

R21 AKA RESTORING SOLIDARITY

Mohanad
Yaqubi

Paese / Country

Palestina, Giappone /
Palestine, Japan

Anno / Year

2023

Durata / Run time

69'11"

Categoria / Category

Documentario /
Documentary

Materiali / Materials

Selezione di film realizzati tra
il 1964 e il 1982 da Giappone,
Palestina, Iraq, Stati Uniti /
A selection of films made
between 1964 and 1982 from
Japan, Palestine, Iraq, USA

IT

IT

IT

R 21 aka Restoring Solidarity è una riflessione a partire da una collezione di 20 film in 16mm, custoditi a Tokyo dal movimento giapponese di solidarietà con la Palestina, una lettera di solidarietà mai consegnata e scritta da un attivista giapponese e persa durante il viaggio verso la Palestina. Il film agisce come una macchina del tempo, un archivio: al confine con il film-saggio, l'opera fa emergere motivazioni, aspirazioni e la scomparsa di una generazione e delle sue lotte, non solo in Giappone, ma in tutto il mondo.

Mohanad Yaqubi è regista, produttore, cofondatore della casa di produzione Idioms Film (Ramallah), cofondatore del collettivo di ricerca e curatoriale Subversive Films, che si concentra sulle pratiche cinematografiche militanti, e membro fondatore del Palestine Film Institute. Dal 2017 è ricercatore residente presso la School of the Art (KASK) di Gent, Belgio. Il primo lungometraggio di Yaqubi, *Off Frame aka Revolution Until Victory* (2016), è stato presentato in anteprima al TIFF, Berlinale, Cinéma du réel, Dubai IFF e a Yamagata.

EN

EN

EN

R 21 aka Restoring Solidarity is a reflection on a collection of 20 16mm films saved in Tokyo by the Japanese Palestine solidarity movement, a letter of solidarity never delivered and written by a Japanese activist and lost during the journey to Palestine. The film acts as a time machine, an archive: bordering on the film-essay, the work brings out motivations, aspirations and the disappearance of a generation and its struggles, not only in Japan, but all over the world.

Mohanad Yaqubi is a filmmaker, producer, co-founder of the production company Idioms Film, co-founder of the research and curatorial collective Subversive Films focusing on militant film practices, and a founding member of the Palestine Film Institute. Since 2017, he has been a resident researcher at The School of the Art (KASK) in Gent, Belgium. Yaqubi's first feature film *Off Frame aka Revolution Until Victory* (2016) made its premiere at TIFF, Berlinale, Cinéma du réel, Dubai IFF, and Yamagata.

SCENES OF EXTRACTION

Sanaz Sohrabi

Paese / Country

Canada, Iran

Anno / Year

2023

Durata / Run time

43'06"

Categoria / Category

Documentario /
Documentary

Materiali / Materials

Archivi della British
Petroleum, Compagnia
petrolifera nazionale
iraniana / British Petroleum
Archives, National Iranian Oil
Company

IT

IT

IT

Una costellazione di immagini provenienti dagli archivi della British Petroleum documenta la vasta rete coloniale dietro il complesso energetico britannico che si estendeva in tutto l'Iran. L'opera si snoda attraverso decenni di documenti d'archivio dedicati ai vari metodi d'esplorazione petrolifera di quel territorio, nonostante la sua natura distruttiva. Il film analizza il rapporto tra l'economia politica della fotografia, le tecnologie d'archivio e la storia visiva dell'estrazione delle risorse in Iran.

Sanaz Sohrabi è una regista di origine iraniana e ricercatrice in cultura visuale. Lavora con film d'essai e installazioni, strumenti di ricerca utilizzati per esplorare i percorsi mutevoli e migratori tra immagini fisse e in movimento, in dialogo con la storia e la temporalità d'archivio. Le opere di Sohrabi sono state presentate in mostre e festival, tra cui Berlinale Forum Expanded, International Film Festival Rotterdam, IndieLisboa e molti altri.

EN

EN

EN

An archival constellation with the still and moving images of British Petroleum Archives, documenting the expansive colonial network behind the British energy complex that spanned across Iran. It weaves through decades of archival documents to parse out the visual history of the methods for oil exploration, despite its destructive and probable nature. *Scenes of Extraction* unpacks the relationship between the political economy of photography, archival technologies, and the visual history of resource extraction in Iran.

Sanaz Sohrabi is an Iranian researcher of visual culture and filmmaker. She works with essay film and installation as a means of research to explore the shifting and migratory paths between still and moving images, situating a singular image in a continuum of historical relations and archival temporalities. Sohrabi's works have been shown widely in exhibitions and festivals, including Berlinale Forum Expanded, International Film Festival Rotterdam, IndieLisboa and others.

SOLARIS MON AMOUR

Kuba Mikurda

Paese / Country

Polonia / Poland

Anno / Year

2023

Durata / Run time

47'

Categoria / Category

Documentario, sperimentale
/ Documentary, experimental

Materiali / Materials

75 film educativi prodotti dall'Educational Film Studio (Wytwórnia Filmów Oświatowych) di Łódź; adattamenti radiofonici del romanzo "Solaris" prodotti dalla Radio polacca nel 1962 e nel 1970 / 75 educational films produced at the Educational Film Studio (Wytwórnia Filmów Oświatowych) in Łódź; radio adaptations of the novel "Solaris" produced by Polish Radio in 1962 and 1970

IT

IT

IT

Uno straordinario documentario di found footage ispirato a *Solaris* di Stanisław Lem. Una storia personale, simile a una trance, sulla perdita, il lutto e la memoria. Il film è composto da estratti di 70 film prodotti dall'Educational Film Studio di Lodz negli anni '60 e dai primi adattamenti radiofonici di *Solaris*. "Trovo che *Solaris* sia un affascinante studio della memoria post-traumatica, ricordi repressi che si fanno strada nella coscienza e chiedono di essere espressi". (Kuba Mikurda)

Mikurda ha studiato psicologia e filosofia. Lavora come professore assistente presso la Scuola di Cinema di Łódź. Ha tenuto numerose conferenze all'estero, tra cui British Film Institute, Tate Modern di Londra e Volksbühne di Berlino. È stato allievo del filosofo e psicoanalista anticonformista Slavoj Žižek e ha scritto un libro sul suo lavoro. È stato nominato cinque volte per il Polish Film Institute Award e ha vinto l'edizione polacca dell'International Young Screen Entrepreneur del British Council.

EN

EN

EN

An extraordinary found footage documentary inspired by Stanisław Lem's *Solaris*. A trance-like, personal story about loss, mourning & memory. The film consists of excerpts from 70 films produced by the Educational Film Studio in Lodz in the 1960s, and of the first radio adaptations of *Solaris*. "I find *Solaris* a fascinating study of post-traumatic memory – repressed memories that pave their way into consciousness and demand to be expressed". (Kuba Mikurda)

Mikurda has studied psychology and philosophy. He works as an Assistant Professor at Film School in Łódź. He has delivered a number of guest lectures abroad, including the British Film Institute, Tate Modern in London and Volksbühne in Berlin. He has been a student of the maverick philosopher & psychoanalyst Slavoj Žižek, and has written a book about his work. He has been five times nominated for the Polish Film Institute Award and won the Polish edition of the British Council's International Young Screen Entrepreneur.

THAT DAY, ON THE RIVER

Lei Lei

Paese / Country

Cina / China

Anno / Year

2023

Durata / Run time

39'

Categoria / Category

Documentario, sperimentale
/ Documentary, experimental

Materiali / Materials

Forever Young (1957), Central Newsreel and documentary film studio; An inch of time, an inch of gold (1959), Central Newsreel and documentary film studio; The Girl From Shanghai (1958), Beijing Film Studio; Woman Basketball Player No.5 (1958), Beijing Film Studio; Asian Film Week (1957), Central Newsreel and documentary film studio

IT

IT

IT

In *That Day, on the River* ritagli di giornale, fotografie storiche e un film su una giocatrice di basket servono come materiale di partenza per esplorare l'infanzia del padre del regista nella Cina di provincia. Come racconta il regista: "nel 2016, mio padre e io ci siamo recati a Ningdu in autobus per fare delle ricerche preliminari per il mio lungometraggio animato *Silver Bird and Rainbow Fish*. Abbiamo fatto registrazioni sul campo e cercato la casa in cui viveva da ragazzo e il ponte su cui camminava per raggiungere la scuola. Durante il viaggio, abbiamo parlato dei suoi ricordi d'infanzia e delle cose che non sapeva fare".

Nato nel 1985 in Cina, Lei Lei è un animatore e artista indipendente, laureato alla Tsinghua University. Nel 2014 è stato il vincitore dell'Asian Cultural Council Grant 2014. Nel 2017 il cortometraggio *Hand Colored No. 2* è stato presentato in concorso all'Annecy International Animated Film Festival. Ha realizzato mostre personali a Pechino e in Austria e ha fatto parte di mostre collettive in Canada, Singapore, Paesi Bassi e Cina.

EN

EN

EN

In *That Day, on the River* newspaper clippings, historical photographs and a film about a female basketball player serve as the source material for an exploration of his father's childhood in provincial China. As the director states: "In 2016, my father and I traveled to Ningdu by bus to do preliminary research for my animated feature film *Silver Bird and Rainbow Fish*. We did the field recording and looked for the house where he lived as a boy and the bridge he walked onto the school. During the trip, we talked about his childhood memories and things he wasn't good at".

Born in 1985 in China, Lei Lei is an independent animator and an artist, holder of a Master's degree from Tsinghua University. In 2014, he was the winner of the 2014 Asian Cultural Council Grant. In 2017 his short film *Hand Colored No. 2* opened in competition at the Annecy International Animated Film Festival. He had solo exhibitions in Beijing and Austria, and group exhibitions in Canada, Singapore, the Netherlands, and China. Since 2018, has been teaching animation at CalArts.

THE VEILED CITY

Natalie
Cubides-Brady

Paese / Country

Regno Unito /
United Kingdom

Anno / Year

2023

Durata / Run time

13'

Categoria / Category

Documentario, sperimentale
/ Documentary, experimental

Materiali / Materials

16mm provenienti dai
seguenti archivi / 16mm film
from: BFI National Archive,
British Pathé, AP British
Movietone, North West Film
Archive, Media Archive
Central England, Getty
Images, Kinolibrary, Critical
Past

IT

IT

IT

The Veiled City è una sinfonia cittadina speculativa ispirata all'evento conosciuto come "Grande Smog", avvenuto a Londra del 1952. Creata a partire da filmati d'archivio, la storia si svolge attraverso lettere immaginarie di un futuro post-apocalittico. Il film ci invita a comprendere lo smog nel contesto dell'attuale crisi climatica.

Natalie Cubides-Brady è una scrittrice e regista con un background di arti visive: lavora all'intersezione tra documentario e fiction. I suoi film sono stati proiettati alla Berlinale, a Visions du Reel, al Sundance di Londra e hanno vinto premi al Curtas Vila do Conde e al Poitiers Film Festival. Attualmente sta sviluppando il suo primo lungometraggio.

EN

EN

EN

The Veiled City is a speculative city symphony inspired by London's Great Smog of 1952. Created from archive footage, the story unfolds through fictional letters from a post-apocalyptic future. The film invites us to understand the smog in the context of the present-day climate crisis.

Natalie Cubides-Brady is a writer and director with a visual arts background working at the intersection of documentary and fiction. Her films have screened at Berlinale, Visions du Reel, Sundance London, and won awards at Curtas Vila do Conde and Poitiers Film Festival. She is currently developing her debut feature.

TRIP AFTER

Ukrit Sa-nguanhai

Paese / Country

Tailandia, Nuova Zelanda /
Thailand, New Zealand

Anno / Year

2022

Durata / Run time

10'

Categoria / Category

Sperimentale / Experimental

Materiali / Materials

Estratti da United States
Information Service (USIS)
Bangkok e Film Archive
Thailand; *Sherlock Jr.* (1924)
by Buster Keaton (pubblico
dominio) / Excerpts from
United States Information
Service (USIS) Bangkok
and Film Archive Thailand;
Sherlock Jr. (1924) by Buster
Keaton (public domain)

IT

IT

IT

Negli anni '60, le unità cinematografiche mobili dell'United States Information Service (USIS) giravano per la regione nord-orientale della Thailandia mostrando al pubblico rurale i loro film di propaganda autoprodotti come parte di un'operazione psicologica. Anche *The Community Development Worker*, una delle loro opere più apprezzate, è stata girata in una provincia della stessa regione. *Trip After* è un vlog di viaggio del 2022 ispirato ai resoconti dei viaggi sul campo delle unità cinematografiche mobili dell'United States Information Service (USIS).

Ukrit Sa-nguanhai è un artista e regista thailandese che vive e lavora a Bangkok e Chiang Mai, in Thailandia. Le sue opere sono state presentate in diversi festival cinematografici e mostre d'arte internazionali, tra cui la Biennale di Sharjah, il Festival di Locarno e il Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Si è interessato all'estetica del cinema amatoriale, alla storia del cinema rurale e marginale, al cinema itinerante e al lavoro in collaborazione con le popolazioni locali. Attualmente Ukrit sta sviluppando il suo primo lungometraggio *The Itinerant*.

EN

EN

EN

In the 1960s, the United States Information Service (USIS)'s Mobile Film units travelled around the northeast region of Thailand showing their self-produced propaganda films to rural audiences as a part of a psychological operation. *The Community Development Worker*, one of their most well-received works, was also filmed in a province in that same region. *Trip After* is a 2022 travel vlog inspired by the field trip reports of those United States Information Service (USIS)'s Mobile Film units.

Ukrit Sa-nguanhai is a Thai artist and filmmaker who lives and works in Bangkok and Chiang Mai, Thailand. His works have been shown in several international film festivals and art exhibitions, including Sharjah Biennial, Locarno Film Festival, and Berlin International Film Festival. He has been interested in amateur film aesthetics, rural/marginal film history, itinerant cinema, and collaborative work with local people. Currently, Ukrit is developing his first feature *The Itinerant*.

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

GIURIA UFFICIALE

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:24

01:32:45:15

01:32:49:08

01:49:14:07

02:03:38:16

01:32:56:09

01:48:36:12

02:04:02:20

02:08:37:06

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:24

OFFICIAL JURY

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

Fiona Tan è un'artista che lavora principalmente con mezzi di comunicazione basati sull'obiettivo, come il cinema e la fotografia. È rinomata a livello internazionale per le sue installazioni sapientemente realizzate e intensamente commoventi, nelle quali le esplorazioni dell'identità, della memoria e della storia sono fondamentali. Tan ha rappresentato i Paesi Bassi alla Biennale di Venezia del 2009. Le sue opere sono presenti in numerose collezioni d'arte internazionali, tra cui la Tate Modern, il New Museum di New York, il Guggenheim Museum, lo Stedelijk Museum di Amsterdam e il Centre Pompidou. Il suo primo lungometraggio *History's Future* è stato presentato in anteprima nel gennaio 2015 all'International Film Festival Rotterdam (IFFR) ed è stato candidato al Tiger Award. *Ascent*, il suo secondo film, è stato presentato in anteprima al Festival di Locarno nel 2016 ed è stato proiettato in diversi festival tra cui Karlovy Vary, London Film Festival, International Film Festival Rotterdam, oltre che in molti musei e istituzioni d'arte contemporanea. *Dearest Fiona* è il terzo lungometraggio di Tan ed è stato presentato in anteprima mondiale alla Berlinale nel febbraio 2023.

Fiona Tan is an artist working primarily with lens-based media such as film and photography. She is internationally renowned for her skilfully crafted and intensely moving installations, in which explorations of identity, memory and history are key. Tan represented The Netherlands at the 2009 Venice Biennale. Her work can be found in

numerous international art collections including the Tate Modern, The New Museum New York Guggenheim Museum, Stedelijk Museum Amsterdam and the Centre Pompidou. Her 1st feature *History's Future* premiered in January 2015 at the International Film Festival Rotterdam and was nominated for the Tiger Award. It received nominations and was screened internationally across many festivals. *Ascent*, her 2nd feature film premiered at the Locarno Film Festival in 2016 and was screened at multiple festivals including Karlovy Vary, London Film Festival, and International Film Festival Rotterdam as well as at many museums and contemporary art institutions. *Dearest Fiona* is Tan's 3rd feature, screened as a world premiere at the Berlinale in February 2023.

Adele Tulli è una regista e una ricercatrice interessata a linguaggi ed estetiche sperimentali nel documentario contemporaneo, oltre che agli studi di genere e all'antropologia visiva. Con una formazione in Screen Documentary presso la Goldsmiths University of London, ha da poco conseguito un post-doc alla Sussex University e un PhD alla Roehampton University (London). Il suo ultimo film, *Normal* (2019), ha debuttato nella sezione Panorama della Berlinale dove è stato accolto con entusiasmo da pubblico e critica e sta girando nei più importanti festival di cinema internazionali ricevendo numerosi premi, tra i quali la Menzione Speciale ai Nastri d'Argento 2020. Nel 2011 realizza *365 Without 377*, esibito in numerosi festival, che vince tra gli altri il premio per il Miglior Documentario al Torino Lovers 2011. Il suo film *Rebel Menopause* (2014) ha esordito allo Sheffield Doc/Fest (UK), e ha vinto il IAWRT 2015 International Award ed altri premi. Ha insegnato e insegna corsi su cinema documentario sperimentale, estetiche sovversive nel cinema femminista e queer e riuso creativo dell'archivio a UCL, Roehampton (Londra), CSC (Palermo), IED e Premio Zavattini (Roma), tra gli altri.

Adele Tulli is a filmmaker and researcher interested in experimental languages and aesthetics in contemporary documentary, as well as in gender studies and visual anthropology. With a background in Screen Documentary at Goldsmiths University of London, she recently completed a post-doc at Sussex University and a PhD at Roehampton

University (London). Her latest film, *Normal* (2019), debuted in the Panorama section of the Berlinale where it was enthusiastically received by audiences and critics alike and is currently touring major international film festivals receiving numerous awards, including a Special Mention at the Nastri d'Argento 2020. In 2011, she made *365 Without 377*, shown at numerous festivals, which won, among others, the Best Documentary Award at Torino Lovers 2011. Her film *Rebel Menopause* (2014) debuted at Sheffield Doc/Fest (UK), and won the IAWRT 2015 International Award altogether with other awards. She has taught and continues teaching courses on experimental documentary cinema, subversive aesthetics in feminist and queer cinema and creative reuse of the archive at UCL, Roehampton (London), CSC (Palermo), IED and Premio Zavattini (Rome), among others.

Mads K. Mikkelsen è responsabile del programma del CPH:DOX. Parallelamente al festival, gestisce diversi circoli cinematografici pubblici, insegna storia del cinema alla Danish Film School e collabora spesso a riviste e pubblicazioni locali e internazionali sul cinema. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro sul cinema. Al Festival di Cannes 2019 ha ricevuto un premio per il suo lavoro di programmatore dal Festival de Cannes – Marché du film e da Screen International.

Mads K. Mikkelsen is Head of Programme at CPH:DOX. Parallel with the festival, he runs various public cinema clubs, teaches film history at the Danish Film School, and is a frequent contributor to local and international magazines and publications about film. In 2018, he published his first book about cinema. At the 2019 Cannes Film Festival, he received an award for his work as a programmer from Festival de Cannes – Marché du film and Screen International.

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

FUORI CONCORSO

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:24

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:12

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:06

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:24

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:15

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:15

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:15

OUT OF COMPETITION

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:15

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

EVENTI SPECIALI

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:24

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:12

SPECIAL EVENTS

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:06

02:10:20:10

02:10:29:01

01:05:31:15

01:14:30:23

02:10:48:19

02:13:19:24

01:14:40:20

01:21:01:18

DEAREST FIONA

Fiona Tan

Paese / Country

Paesi Bassi / Netherlands

Anno / Year

2023

Durata / Run time

100'

Categoria / Category

Fiction, documentario,
sperimentale / Fiction,
documentary, experimental

Materiali / Materials

Film muti precedenti al
1930, b&n, colorati, colorati
a mano – Eye Filmmuseum,
Amsterdam / Silent films
from before 1930, b&w,
tinted, hand-coloured – Eye
Filmmuseum, Amsterdam

IT

IT

IT

Dearest Fiona combina filmati d'archivio della collezione dell'Eye Filmmuseum di Amsterdam con la voce fuori campo di lettere scritte all'artista dal padre quando era una studentessa, alla fine degli anni Ottanta. Il padre di Tan scrive della caduta dell'Unione Sovietica, dei disordini civili in Cina e della vita quotidiana della famiglia Tan in Australia: attraverso le immagini del passato osserviamo uomini e donne che lavorano la terra e il raccolto e raccolgono i frutti del mare, vediamo mucche nei campi e vecchi che fumano la pipa, barche a vela che si muovono all'orizzonte. Sullo sfondo l'emergere dell'industria e dell'urbanizzazione, insieme all'inevitabile insinuarsi della modernità. Assemblato da centinaia di ore di filmati che vanno dal 1896 alla fine degli anni Venti: la modernità arriva ad insinuarsi nelle fessure del passato, mostrando un mondo in continua metamorfosi e guidato dall'industrializzazione, dal colonialismo e dal capitalismo.

EN

EN

EN

Dearest Fiona combines archive footage from the collection of the Eye Filmmuseum in Amsterdam with voiceovers of letters written to the artist by her father when she was a student in the late 1980s. As we listen, Tan's father – voiced by actor Ian Henderson – writes about the fall of the Soviet Union, the civil unrest in China and the daily life of the Tan family itself in Australia: through the images of the past we observe men and women working the land and harvesting the fruits of the sea, we see cows in the fields and old men smoking their pipes, sailboats bobbing on the horizon. In the background is the emergence of industry and urbanisation and the inevitable creep of modernity. Assembled from hundreds of hours of footage spanning from 1896 to the late 1920: modernity thus creeps into the cracks of the past, showing a world in constant metamorphosis driven by industrialisation, colonialism and capitalism.

INCONTRO CON FIONA TAN

In collaborazione con MAMbo –
Museo d'Arte Moderna di Bologna

Un incontro con Fiona Tan, tra le più importanti artiste del panorama contemporaneo, a partire dal film *Dearest Fiona* e dalla selezione di due cortometraggi, *News from the Near Future* e *Linnaeus Flower Clock*.

“Per caso mi sono imbattuta in un mucchio di vecchie lettere, nascoste nel fondo di un vecchio cassetto della scrivania. Si tratta di lettere che mio padre mi scrisse a mano dall’Australia più di 30 anni fa, subito dopo il mio trasferimento nei Paesi Bassi nel 1988. Sono lettere ben scritte, interessanti e spesso divertenti, e mi hanno ricordato una serie di eventi – sia in patria sia sulla scena nazionale e internazionale – di cui mi ero dimenticata. Mio padre passa con disinvoltura da piccoli aneddoti sugli animali di casa e il babysitteraggio di Nikolas, il suo primo nipote, dalle seccature al lavoro o dai grandi eventi storici dell’epoca: il massacro di Piazza Tienanmen, la fine del comunismo nell’Europa dell’Est, a Mandela primo ministro nero in Sudafrica. Mi meraviglia la sua capacità di riassumere i principali eventi globali dell’epoca e il suo stato calmo e umano in relazione alle notizie del mondo. Col senno di poi, mi stupisco dei tumultuosi ma così importanti eventi storici di quegli eventi che hanno plasmato in larga misura gli anni e i decenni successivi. Sono ombre lunghe”.

Fiona Tan

MEETING WITH FIONA TAN

In collaboration with MAMbo –
Museo d'Arte Moderna di Bologna

A meeting with Fiona Tan, one of the most important artists on the contemporary scene, starting with the film *Dearest Fiona* and a selection of two short films, *News from the Near Future* and *Linnaeus Flower Clock*.

“By chance, I came across a pile of old letters, hidden down the back of an old desk drawer. These are handwritten letters that my father wrote to me from Australia over 30 years ago, just after I moved to the Netherlands in 1988. Written roughly once every fortnight, I find my father’s letters well-written, interesting and often amusing, reminding me of events – both at home and on the national and international stage – about which I had forgotten. He switches effortlessly from the minutiae of the pets at home and babysitting Nikolas, his first grandson, from hassles at work or to the larger historical events of the time: the Tiananmen Square massacre, the end the communism in Eastern Europe, Mandela becoming the first black prime minister in South Africa. I marvel at his ability to summarise the key global events of the time and his calm but humane engagement with world news. In hindsight, I am struck with wonder at such tumultuous but important historical events from that time, events which have shaped to a large extent the ensuing years and decades. Long shadows cast”.

Fiona Tan

NEWS FROM THE NEAR FUTURE

Fiona Tan (Paesi Bassi / Netherlands, 2003, 10')

News from the Near Future contiene alcuni elementi chiave del lavoro di Fiona Tan: esplora la memoria e il passare del tempo attraverso filmati d'archivio in bianco e nero provenienti dall'Eye Filmmuseum di Amsterdam, colorati in modo da creare una texture quasi pittorica. Il motivo ricorrente è l'acqua: il mare, su cui navigano imbarcazioni di ogni tipo, dai piccoli yacht ai piroscafi più grandi; le onde che bagnano la riva del mare; i paesaggi con enormi cascate e i disastri che lasciano dietro di sé le inondazioni ci ricordano l'ambivalenza del rapporto tra uomo e natura.

News from the Near Future contains a number of key elements in the work of Fiona Tan: it explores memory and the passing of time through archive footage in black and white sourced from the Amsterdam Filmmuseum and tinted in order to create an almost painterly texture. The recurrent motif is water – the sea, on which sail all kinds of boats from small yachts to much bigger steamships; waves washing the seashore; landscapes with huge waterfalls and the disasters that leave floods in their wake remind us of the ambivalence in the relationship between man and nature.

LINNÆUS FLOWER CLOCK

LINNÆUS FLOWER CLOCK

Fiona Tan (Paesi Bassi / Netherlands, 1998, 17')

LINNÆUS FLOWER CLOCK

LINNÆUS FLOWER CLOCK

LINNÆUS

In *Linnaeus' Flower Clock*, una donna che teme che l'intensità della sua felicità attuale si affievolisca col tempo, evoca ripetutamente immagini che incarnano l'appagamento fisico ed emotivo per prolungare l'"adesso" e inciderlo nella memoria. In questo modo cerca di costruire un orologio personale che mostri il suo tempo interiore, in contrapposizione a un orologio meccanico. Il suo fallimento nell'arrestare il tempo è dimostrato dalla continuità temporale del video e dalla vista dei fiori che si aprono e si chiudono in tempo. Accettare che la vita continui perché tutte le cose passano costringe le persone a concentrarsi sul presente e dà vita ai loro ricordi.

In *Linnaeus' Flower Clock*, a woman fearing that the intensity of her present happiness will fade over time repeatedly evokes images that embody physical and emotional fulfilment in order to extend 'now' and etch it in her memory. In doing so she attempts to build a personal clock showing her inner time, as opposed to a mechanical timepiece. Her failure to halt time is shown in the temporal continuity of the video, and the sight of the flowers opening and closing on time. Accepting that life goes on because all things pass forces people to concentrate on the present, and gives life to their memories.

RISONANZE DELLA MEMORIA

Incontro con Sara Poma e Sofia Borri.

A partire da *Figlie*

È il 1978 e Sofia Borri ha due anni quando vede per l'ultima volta sua madre, sequestrata dalla polizia militare argentina e mai più tornata. Insieme a lei altre 30.000 uomini e donne “spariscono” in Argentina per mano della dittatura militare, che cadrà alla fine di Ottobre del 1983.

Figlie è la storia di Silvia, la madre di Sofia, architetta e militante, desaparecida. Ma è anche la storia di Sofia e della vita che ha costruito in Italia, dove è arrivata insieme al padre, dopo un primo periodo in Svezia, attraverso un programma di asilo politico. Ed è, seppure in piccola parte, la storia di Sara, che da quando ha diciassette anni conosce il dolore della perdita della madre.

In *Figlie* Sara Poma e Sofia Borri ci accompagnano attraverso le fratture e le crepe delle storie personali e di quella collettiva. Lo fanno riscoprendo il poco e prezioso materiale che resta – qualche foto, pagine di diario – e intrecciandolo con frammenti degli archivi audiovisivi, ma soprattutto dando voce a chi non ha avuto la possibilità di raccontare, in un cammino dove la ricerca della memoria si trasforma in laboratorio di cura e di democrazia. “La costruzione della memoria è del popolo”, sentiamo infatti dalla voce di una delle amiche di Silvia intervistata. “La memoria è un processo in costante movimento”. *Figlie* ci insegna che i racconti delle memorie private

sono un vero e proprio spazio di politica delle relazioni e trasformazione attiva della storia, dove il diritto alla parola e il tempo dell'ascolto è l'unico antidoto alle lacune dei documenti, alla sottrazione di prove, alle voragini del potere dove la verità si inabissa, i nomi si cancellano, le vite si perdono.

Figlie è una serie di Chora Media per Rai Play Sound scritta e raccontata da Sara Poma insieme a Sofia Borri.

Sofia Borri è nata in Argentina nel 1976, ha vissuto in esilio in Svezia tra il 1979 e il 1982 anno in cui è arrivata in Italia dove vive da allora pur restando profondamente legata al suo paese di origine. È mamma di Amanda e Adele. Ha una laurea in filosofia, un master in management delle imprese sociali ed è consulente nel terzo settore sui temi dell'innovazione sociale, del welfare, dello sviluppo organizzativo e di mercato. È speaker e formatrice sui temi della rottura degli stereotipi e della parità di genere.

Sara Poma è una curatrice di contenuti audio per Chora Media. Ha realizzato diverse serie podcast con la propria voce: *Carla, una ragazza del Novecento*, basato su un diario scritto da sua nonna, *Prima*, che racconta la storia di Mariasilvia Spolato, la prima persona italiana ad aver rivendicato pubblicamente la propria omosessualità e *Figlie*, un viaggio audio in Argentina nella memoria personale e collettiva. Sulla storia di Mariasilvia Spolato ha anche scritto anche un libro, *Il coraggio verrà*, uscito nel 2023 per Harper Collins.

RESONANCES OF MEMORY

Meeting with Sara Poma and Sofia Borri. Starting from *Figlie*

It is 1978 and Sofia Borri is two years old when she last sees her mother, the latter kidnapped by the Argentine military police and never returned. Together with her, 30,000 other men and women “disappeared” in Argentina at the hands of the military dictatorship, which fell at the end of October 1983.

Figlie is the story of Silvia, Sofia's mother, an architect and militant, desaparecida. But it is also the story of Sofia and the life she built in Italy, where she arrived with her father, after staying for a while in Sweden due to a political asylum programme. And it is, albeit in a small way, the story of Sara, who has known the pain of losing her mother since she was seventeen.

In *Figlie*, Sara Poma and Sofia Borri take us through the fractures and cracks of personal and collective histories. They do this by rediscovering the precious little material that remains from these histories – a few photos, diary pages – and interweaving it with fragments of the audiovisual archives. Above all, *Figlie* gives voice to those who did not have the chance to tell their stories, embarking on a journey where the search for memory is transformed into a laboratory of care and democracy. “The construction of memory is the people's duty,” we hear from the voice of one of Silvia's friends interviewed. “Memory is a process in constant motion”. *Figlie* teaches us that the tales of intimate memories are a

real and proper space of relationships politics, and also a space of active transformation of history. It is a space where the right to speak and the time of listening is the only remedy to the missing documents and evidence, to the abyss of power where the truth sinks in, where names are erased, where lives are lost.

Figlie is a series by Chora Media for Rai Play Sound written and narrated by Sara Poma together with Sofia Borri.

Sofia Borri was born in Argentina in 1976. She lived in exile in Sweden between 1979 and 1982, the year in which she arrived in Italy where she has lived ever since, although she remains deeply attached to her country of origin. She is the mother of Amanda and Adele. Holder of a degree in philosophy, she also has a master's degree in management of social enterprises and is a consultant on issues of social innovation, welfare, organisational and market development. She is a speaker and trainer on the topics of breaking stereotypes and gender equality.

Sara Poma is an audio content curator for Chora Media. She has produced several podcast series with her own voice: *Carla, a girl of the 20th century*, based on a diary written by her grandmother, *Prima*, which tells the story of Maria Silvia Spolato, the first Italian person to publicly claim her homosexuality, and *Figlie*, an audio journey in Argentina into personal and collective memory. She has also written a book on Mariasilvia Spolato's story, *The Courage Will Come*, published in 2023 by Harper Collins.

A cura di / Curated by
Giulia Simi

**POETRY,
DIARIES,
NOVELS**

**JAMAICA
KINCAID**

Continua in questa edizione la sezione *Poetry, diaries, novels*. Film di famiglia e letteratura, che ogni anno propone un incontro con uno scrittore o una scrittrice che più di altri abbiano messo a fuoco il tema della parola come indagine sulle storie personali intrecciate alla storia collettiva. I frammenti di vita compongono così il mosaico della storia: passata, presente, futura. Nella loro ricerca, spesso i media di registrazione della realtà – fotografia, cinema – scorrono sotterranei: evocati, indagati, interrogati.

L'invito di quest'anno è andato all'autrice americana nata ad Antigua Jamaica Kincaid, tra le più raffinate e potenti scrittrici del panorama contemporaneo, i cui romanzi si annidano nello spazio poroso tra biografia e autobiografia, in uno stile poetico e mitologico, ma allo stesso tempo affilato e tagliente, dove le ferite del colonialismo affiorano come un ritorno del rimosso, disegnano la geografia del presente, ne illuminano le ingiustizie, invocano un cambiamento attivo.

Continuing in this edition is the section *Poetry, Diaries, Novels*. Family Films and Literature, which each year features an encounter with a writer or novelist who has focused on the theme of words, investigating personal stories intertwined with collective history. Life fragments thus compose the mosaic of history: past, present, future. In their literary pursuit, the media of the reality, such as photography and cinema, often flow underground: but these mediums are always evoked, investigated, questioned.

This year's invitation went to the Antigua-born American author Jamaica Kincaid, among the finest and most powerful writers on the contemporary scene, whose novels nestle in the porous space between biography and autobiography, in a style that is poetic and mythological, yet sharp and cutting, where the wounds of colonialism surface as a return of the repressed, draw the geography of the present, illuminate its injustices, and call for active change.

A cura di / Curated by

Francesca Maffioli & Giulia Simi

Con il sostegno di / With the support of

Settore Biblioteche e Welfare culturale
del Comune di Bologna nell'ambito del Patto
per la lettura di Bologna, Coop Alleanza 3.0

In collaborazione con / In collaboration with

Adelphi, Librerie Coop

INCONTRO CON JAMAICA KINCAID

A cura di Francesca Maffioli
Introduce Nadia Terranova

Jamaica Kincaid. Le ambivalenze di una scrittrice d'incubi e d'idilli

L'ultimo libro di Jamaica Kincaid tradotto in italiano (meravigliosamente, da Franca Cavagnoli) si intitola *Biografia di un vestito* (Adelphi, 2023) e si presenta agli occhi di noi lettrici e lettori come un album fotografico parlante. La bambina di due anni, che posa su un piedistallo in uno studio fotografico di Antigua, ci racconta la complessità di quel rovelto di fraintendimenti che è l'autofiction: noi sappiamo che si tratta della scrittrice bambina ma allo stesso tempo l'obiettivo fotografico, quel piedistallo scuro che la fa statua e la carta sulla quale l'immagine è riprodotta compongono un filtro che distanzia l'autrice dalla narratrice – Elaine Potter Richardson da Jamaica Kincaid e la sua voce narrante. “I myself am a fiction” ha dichiarato Kincaid, e in queste parole è contenuto il compendio che tiene magicamente insieme la grande complessità dell'autobiografismo letterario e la creazione, in letteratura, degli eteronimi. È proprio una fruttuosa eteronimia che troviamo nei suoi testi, a raccontarci di volta in volta una porzione del sé (letterario) dell'autrice, dall'infanzia fino alla maturità. Se in *Biografia di un vestito* troviamo la prima infanzia, con *Vedi adesso allora*, edito da Adelphi nel 2014, troviamo la piena maturità, che l'io

autorale interseca continuamente con la dimensione della storia collettiva. Come molte scrittrici e scrittori della diaspora, Kincaid rifiuta infatti la separazione tra il genere biografico e autobiografico, quello storico e quello mitologico e concepisce la sua esistenza – letteraria – come un intreccio tra vita, mito e storia: quella della storia tramandata dal sistema coloniale e quella che deriva dalla tradizione orale.

Protagonista dei libri di Jamaica Kincaid è Annie Drew, la madre onnipresente e fantasmatica insieme. A lei sono consacrate molte delle opere di Kincaid, tra le quali spicca proprio *Autobiografia di mia madre* (Adelphi, 1997; 2020). In lei, che è allo stesso tempo la grande assente massimamente presente, si sostanzia il doppio della voce narrante, o forse un altro eteronimo. Con lei è accolta la voce dell'altra, che è altra donna, alterità rispetto al soggetto e identità nella prospettiva delle genealogie femminili. Nel racconto frammentato dell'esistenza della madre, e di quella della figlia, è contenuta tutta l'ambivalenza della relazione materna ma anche l'ambivalenza tra la storia ufficiale e il riconoscimento della tradizione orale – così presente nella letteratura postcoloniale postcaraibica.

Ambivalente, nel senso di coesistenza ambigua e dislocata, è anche la presenza di quelle identità che si riconoscono nei Caraibi insulari, colonizzati, ai margini degli imperi; dove il meticcio tra autoctoni, schiavi africani e colonizzatori si è espresso anche nelle identità prima botaniche e poi paesaggistiche. In *Jane Eyre*

Charlotte Brontë tratteggiava quel poco che resta dal rimosso sessuato della donna vittoriana tramite la figura della donna caraibica, la folle Bertha Mason. Si dice che fu grazie a questa lettura che in Kincaid germogliò il desiderio di fuggire da Antigua, l'isolotto caraibico preso dalla dominazione straniera. Per poi farci ritorno simbolicamente, con la creazione di un giardino: il *My Garden (Book)* del 1999, che è il luogo immaginario che parte dai Caraibi in direzione della Nuova Inghilterra, dove si possono trovare sia le piante autoctone, sia le erbe medicinali conservate dagli schiavi deportati, sia le giunchiglie cantate da Wordsworth. Il garden writing di Jamaica Kincaid attinge ai colori dei petali e alla ruvidità delle radici per narrare dello sradicamento e la convivenza, per codificare e ritualizzare il tempo e lo spazio sociale, leggere ordini politici, gerarchie sociali e rapporti di potere. Il giardino diventa spazio di un congiungimento armonico fra piante dalle origini più disparate, ma anche talvolta teatro di fallimenti orticoli — che in Kincaid sappiamo essere allegoria di altri idilli e altri incubi.

Francesca Maffioli

MEETING WITH JAMAICA KINCAID

Curated by Francesca Maffioli

Introduced by Nadia Terranova

Jamaica Kincaid. The ambivalences of a writer of nightmares and idylls

Jamaica Kincaid's latest book translated into Italian (wonderfully done so by Franca Cavagnoli) is a collection of short stories, titled *Biography of a Dress* (Adelphi, 2023), which unveils itself as a talking photo album. The two-year-old girl, who sits on a pedestal in a photo studio in Antigua, tells us about the complexity of autofiction, and about the wilderness of misunderstandings that autofiction is. We know that the two-year-old girl is the writer as a child, but the subject is also the photographic lens, the dark pedestal that makes a statuette out of the little girl, and the paper on which the image is reproduced. They all compose a filter that distances the author from the narrator, Elaine Potter Richardson from Jamaica Kincaid, and from her narrative voice.

“I myself am a fiction,” declared Kincaid, and in these words is contained the compendium that magically holds together the great complexity of literary autobiography and creation. It is precisely this fruitful literary heteronymy that we find in her texts, revealing from time to time a portion of the author's (literary) self, from childhood to maturity. If in *Biography of a Dress* we find early childhood, with *See Now Then*, published by Adelphi in 2014, we will find

full maturity – a maturity in which the authorial self continually intersects with the dimension of collective memories. Indeed, like many women writers of the diaspora, Kincaid rejects the separation between the biographical and autobiographical, the historical and the mythological genres and conceives her literary existence as an interweaving of life, myth and history: that of history handed down by the colonial system and that derived from oral tradition.

The protagonist of Jamaica Kincaid's books is Annie Drew, the mother who is both omnipresent and phantasmagoric. Many of Kincaid's works are dedicated to her, among which *Autobiography of My Mother* (Adelphi, 1997; 2020) stands out. In her, the great absentee maximally present, is substantiated by the double of the narrative voice – which can perhaps be another heteronym. With her is embraced the voice of the other, which is the other woman – but otherness with respect to the subject and identity in the perspective of female genealogies. In the fragmented narrative of the mother's existence, and that of the daughter, is all the ambivalence of the maternal relationship, but also the ambivalence between the official story and the recognition of the oral tradition – so present in Caribbean postcolonial literature.

Ambivalent, both in the sense of ambiguous and dislocated coexistence, is also the presence of those identities that are recognized in the insular, colonized Caribbean, on the fringes of empires. It is precisely in this ambivalence where the cross-

fertilization between natives, African slaves and colonizers was also expressed in botanical identities, firstly, and then landscape ones. In *Jane Eyre*, Charlotte Brontë sketched out the little remains of the sexual repression of the Victorian woman through the figure of the Caribbean woman, the mad Bertha Mason. It is said that it was through this reading that a desire sprouted in Kincaid to flee Antigua, the Caribbean islet seized by foreign domination. She returns to it symbolically, however, with the creation of a garden: *My Garden* (1999), which is an imaginary place from the Caribbean in the direction of New England, where one can find both native plants, medicinal herbs preserved by deported slaves, and the daffodils sung about by Wordsworth. Jamaica Kincaid's garden writing draws on the colors of petals and the roughness of roots to narrate about uprooting and coexistence, to codify and ritualize time and social space, to read political orders, social hierarchies and power relations. The garden becomes a space of a harmonious joining of plants of the most disparate origins, but also sometimes the scene of horticultural failures – which in Kincaid we know to be allegories of other idylls and other nightmares.

Francesca Maffioli

Nadia Terranova è nata a Messina nel 1978 e vive a Roma. Ha pubblicato i romanzi *Gli anni al contrario* (Einaudi 2015, vincitore del premio Bagutta Opera Prima e del The Bridge Book Award), *Addio fantasmi* (Einaudi 2018, finalista al Premio Strega 2019), *Trema la notte* (Einaudi 2022, Premio Vittorini 2022, Premio internazionale del mare Piero Ottone 2023), la raccolta di racconti *Come una storia d'amore* (Giulio Perrone Editore, 2020) e diversi libri per ragazzi tra cui *Aladino* (Orecchio Acerbo 2020, illustrazioni di Lorenzo Mattotti), *Il segreto* (Mondadori 2021, illustrazioni di Mara Cerri, Premio Andersen 2022; Premio Strega ragazze e ragazzi 2022), *Il cortile delle sette fate* (Guanda 2022, illustrazioni di Simona Mulazzani; finalista al Premio Campiello Junior) e *Il mare dappertutto* (Emme edizioni 2023, illustrazioni di Serena Mabilia). È tradotta in tutto il mondo.

Nadia Terranova was born in Messina in 1978 and lives in Rome. She has published the novels *Gli anni al contrario* (Einaudi 2015, winner of the Bagutta Opera Prima Award and The Bridge Book Award), *Addio fantasmi* (Einaudi 2018, finalist for the 2019 Premio Strega), *Trema la notte* (Einaudi 2022, Premio Vittorini 2022, Premio internazionale del mare Piero Ottone 2023), the short story collection *Come una storia d'amore* (Giulio Perrone Editore, 2020) and several children's books including *Aladino* (Orecchio Acerbo 2020, illustrations by Lorenzo Mattotti), *Il segreto* (Mondadori 2021, illustrations by Mara Cerri, Premio Andersen 2022; Premio Strega for Youngsters 2022), *Il cortile delle sette fate* (Guanda 2022, illustrations by Simona Mulazzani; finalist for Premio Campiello Junior) and *Il mare dappertutto* (Emme 2023, illustrations by Serena Mabilia). She is translated worldwide.

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

HOME MOVIES 100

UN FILM ALL'ANNO

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:24

ONE FILM A YEAR

A cura di / Curated by
Paolo Simoni con / with Enrico Riccobene & Agnese Garbari

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:12

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

Home Movies 100 è un progetto pluriennale pensato attorno al centenario del cinema in formato ridotto. Un secolo fa nascono infatti i primi formati ridotti destinati a una larga diffusione: il 9,5mm Pathé Baby e il 16mm della Kodak. Tra il 1923 e il 1924 queste pellicole “rivoluzionarie” sono immesse sul mercato. Se a Natale del 1922 escono già i primi proiettori e le pellicole di edizione per l’home cinema della francese Pathé, bisogna aspettare la seconda metà del 1923 per le prime cineprese e le pellicole vergini che permetteranno a tutti di filmarsi. Dall’altra parte dell’oceano, in America, la Kodak lancia il 16mm, formato amatoriale che avrà vita lunghissima, fino a oggi, e un uso molto più ampio e differenziato, in così tanti ambiti e contesti che sarebbe impossibile elencarli qui, dal film di famiglia al cinema indipendente, dal film industriale e scientifico alle produzioni televisive. Si veda il focus della sezione Archivi vivi di Archivio Aperto 2023 sul 16mm, dopo l’omaggio dedicato al 9,5mm dal Festival lo scorso anno.

Home Movies 100 negli ultimi due anni ha visto la realizzazione della piattaforma digitale homemovies100.it, che permette la fruizione di due produzioni distinte, presentate ad Archivio Aperto: l’Almanacco, che consiste nella pubblicazione quotidiana di un film in formato ridotto d’archivio girato in quello stesso giorno tra gli anni ‘20 e ‘80 del ‘900, e Storie del formato ridotto, che presenta interviste, materiali d’archivio e documenti sulla storia del cinema amatoriale e sperimentale in Italia.

Home Movies 100 is a long-standing project mapped on the occasion of the small-gauge cinema’s 100th anniversary. Yes, indeed, the first small-gauge formats destined for broad circulation were born a century ago: the 9,5mm Pathé Baby and Kodak’s 16mm. Between 1923 and 1924 these “revolutionary” films are put on the market. Even though the first projectors and distribution prints of home cinema from the French Pathé came out by Christmas 1922, we had to wait until the second half of 1923 to access the first cameras and unexposed film stocks that would allow everyone to film themselves. Across the ocean, in America, Kodak launched the 16mm, an amateur format that would have a very long life, — persisting to this day — and a much wider and more differentiated use. The list of areas and contexts in which they could be used is very long: it starts with family films to independent cinema, and continues with industrial and scientific films, and even television productions. Take a look at the focus of Archivio Aperto 2023’s Archivi Vivi section on 16mm, following the Festival’s dedicated tribute to 9,5mm last year.

In the past two years, *Home Movies 100* has created the digital platform homemovies100.it, which is at the core of two subsequent projects presented at Archivio Aperto: the Almanac, which consists of the daily publication of an archival short-form film shot on that same day between the years of 1920s and 1980s, and Tales of the Small-Gauge Format, which presents interviews, archival materials and other documents on the history of amateur and experimental cinema in Italy.

UN FILM ALL'ANNO – ANTOLOGIA DELL'ALMANACCO

Un film al giorno: per tutto il 2023 Home Movies propone la pubblicazione quotidiana di una pellicola in formato ridotto, un film di famiglia, amatoriale o sperimentale girato in quello stesso giorno. La storia del secolo breve del cinema amatoriale, dunque, seguendo il calendario, l'alternarsi delle stagioni e la ciclicità del tempo. Per Archivio Aperto 2023 proponiamo invece Un film all'anno, un'antologia dei frammenti dell'Almanacco presentati in cinque programmi e in ordine cronologico, dal 1924 al 1989. Un film a rappresentare un anno. La linea del tempo come flusso in cui immergersi. E così, ancora una volta, sonderemo il rapporto tra il cinema amatoriale e la Storia.

Vedremo dunque il Novecento nel suo farsi, raccontando il “secolo breve” ovvero, nel nostro caso, il “secolo ridotto”.

STORIE DEL FORMATO RIDOTTO

Dieci pillole di storia del formato ridotto disseminate nel programma del festival, a richiamare l'ampio lavoro di scavo nella storia polifonica del cinema amatoriale e sperimentale italiano accessibile sulla piattaforma del progetto Home Movies 100.

A FILM A YEAR – THE ANTHOLOGY OF THE ALMANAC

A film a day: throughout 2023, Home Movies publishes daily a small-gauge format film stemming from family, amateur, or experimental archival collection, which is shot on that same day. Various events of this “short century” of amateur cinema, unfold into a full audio-visual calendar, followed by the changing of the seasons and attesting to the cyclical nature of time. For Archivio Aperto 2023, we propose A Film a Year, an anthology composed of Almanac's fragments presented in five programs and shown in chronological order, from 1924 to 1989. One film to represent one year. The timeline as a stream to be submerged in. And so, once again, we will probe the relationship between amateur cinema and history.

We will thus see the twentieth century in its making, recounting the “short century” or, in our case, the “small-gauge century”.

TALES OF THE SMALL-GAUGE FORMAT

Ten clips of the small-gauge format's history will be scattered throughout the festival's program, recalling the extensive excavation work in the polyphonic history of Italian amateur and experimental cinema. They are also accessible on the Home Movies 100's platform.

Un film all'anno**Programma 1: 1924-1939****(48' ca.)**

- 1924 Il primo matrimonio filmato / The first wedding filmed, Famiglia D'Ambrogi, 9,5mm, 2'
- 1925 Il Vesuvio / The Vesuvius, Famiglia Vassallo, 9,5mm, 2'
- 1926 La nave con Mussolini arriva a Genova / The ship with Mussolini arrives in Genoa, Ludovico Maria Chierici, 9,5mm, 1'
- 1927 Mongolfiere all'Arena di Verona / Hot-air balloons at the Verona Arena, Aleardo Felisi, 9,5mm. 2'
- 1928 Marisa a 80 giorni / 80 days-old Marisa, Guglielmo Baldassini, 9,5mm, 2'
- 1929 Targa Florio, Ambrogio Orlando, 16mm, 2'
- 1930 Ubriachi di cinema in Puglia / Drunk on cinema in Puglia, Mario Cessi, 9,5mm, 5'
- 1931 Pippo Barzizza / Goofy Barzizza, Famiglia Barzizza, 9,5mm, 4'
- 1932 Il carnevale di Viareggio / The Carnival of Viareggio, Rodolfo Liscia, 9,5mm, 1'
- 1933 Ascesa al cratere dell'Etna / The eruption of Etna's crater, Marco Notarbartolo di Sciarra, 16mm, 3'
- 1934 Festa dell'uva / The grape festival, Anonimo, 16mm, 4'
- 1935 Crociera sull'Augustus / Cruise of the Augustus, Nicolò La Colla, 8mm, 2'
- 1936 Nuvolari, Remo Rapalli, 8mm, 6'

- 1937 Gli Ascari / The Askaris, Ruth Puccio Posse, 16mm, 4'
- 1938 Hitler a Firenze / Hitler in Firenze, Famiglia Valaperti, 16mm, 4'
- 1939 Mongioie, Fratelli Chierici, 16mm, 3'

Un film all'anno**Programma 2: 1940-1955****(52' ca.)**

- 1940 La Fiera di Milano – Ali fasciste sul mondo / The Milan Fair – Fascist wings over the world, Fratelli Chierici, 8mm, 7'
- 1941 All'asilo / At the kindergarden, Olivo Oliviero Olivo, 16mm, 3'
- 1942 Pattinaggio a Ferrara / Skating in Ferrara, Ermenegildo Boccafogli, 16mm, 2'
- 1943 Casa di matti / Madhouse, Giorgio Aebi, 8mm, 4'
- 1944 Risveglio / Awakening, Enrico Chierici, 16mm, 4'
- 1945 Ultima Pasqua di Guerra / Last Easter of the War, Giuseppe Bacigalupo, 9,5mm, 5'
- 1946 Monarchia o Repubblica? / Monarchy or Republic?, Famiglia Zanardi Prosperi, 9,5mm, 2'
- 1947 Piccoli uomini / Little men, Gioacchino Rossini, 9,5mm, 3'
- 1948 Monte Conero / Mount Conero, Rodolfo Galeazzi, 9,5mm, 2'
- 1949 Macchine agricole / Farm machines, Renato Losi, 16mm, 5'
- 1950 Isa e la cinepresa / Isa and the movie camera, Famiglia Barzizza, 16mm, 2'

- 1951 Primo maggio a colori / First of May in colour, Angelo Marzadori, 8mm, 3'
- 1952 Anna Magnani al Gran Premio / Anna Magnani at Formula One Grand Prix, Enrico Bagni, 8mm, 3'
- 1953 Festival della cinematografia sportiva / Sports film festival, Famiglia Fantin, 8mm, 3'
- 1954 Salone dell'automobile di Torino / Turin Auto Show, Ermenegildo Boccafogli, 16mm, 3'
- 1955 È arrivata la cicogna! / Here comes the stork!, Nino Cocchi, 8mm, 3'

Un film all'anno**Programma 3: 1956-1967****(50' ca.)**

- 1956 Matrimonio a Palermo / Wedding in Palermo, Giuseppe Damiata, 9,5mm, 3'
- 1957 La piccola turista / The little tourist, Carlo Fuzzi, 8mm, 5'
- 1958 Fiorentina – Bologna, Emilio Nicoletti, 8mm, 3'
- 1959 Una sera all'Eden / An evening at Eden, Corrado Calanchi, 8mm, 5'
- 1960 Mangiamo le lasagne / Let's eat lasagna, Corrado Calanchi, 8mm, 2'
- 1961 L'eclissi / The eclipse, Famiglia Prinetti, 16mm, 2'
- 1962 Primi passi / First steps, Luciano Osti, 8mm, 2'
- 1963 Vajont, Zoilo Da Via, 8mm, 5'
- 1964 I funerali di Togliatti / Togliatti's funeral, Sauro Ravaglia, 8mm, 7'

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:12

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:06

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

- 1965 La funivia / The cable car, Sante Rudatis, 8mm, 2'
- 1966 Uniti per la pace / United for peace, Carlo Pascucci, 8mm, 6'
- 1967 Il color del mare e dell'estate / The colour of the sea and of summer, Famiglia Ranza, 8mm, 5'

Un film all'anno
Programma 4: 1968-1976
(52' ca.)

- 1968 Le elezioni / The elections, Pierino Bigi, 8mm, 3'
- 1969 Idea assurda per un filmmaker – Luna / Absurd idea for a filmmaker, Gianfranco Brebbia, Super8, 10'
- 1970 Le tarantolate / Tarantulas, Enzo Mazzeo, 16mm, 5'
- 1971 Il compleanno di Claudia / Claudia's birthday, Famiglia Dispari, Super8, 2'
- 1972 Il giovane rottame / The Young Wreckage, Andrea Granchi, Super8, 5'
- 1973 Oggi tutti in bicicletta / Everyone on a bike today, Andrea Lambertini, Super8, 3'
- 1974 Italicus, Giampaolo Bernagozzi, 16mm, 9'
- 1975 Manifestazione femminista / Feminist rally, Piero Orlandi, Super8, 5'

- 1976 La bambina venuta dallo Spazio / The little girl from outer space, Enzo Magistro, 8mm, 10'

Un film all'anno
Programma 5: 1977-1989
(57' ca.)

- 1977 Il Settantasette / The Seventy-seven, Cesare Ballarini, Super8, 4'
- 1978 Mondiali in Argentina / The World Cup in Argentina, Giuseppe Stefani, 8mm, 2'
- 1979 Il Festival di Cannes / Cannes Festival, Nino Gatti, Super8, 5'
- 1980 Il 2 agosto / The 2nd of August, Corrado Simoni, Super8, 2'
- 1981 L'uccisione del maiale / The killing of the pig, Francesco Rinaldi, Super8, 4'
- 1982 Campioni del mondo! / Champions of the world!, Amos Fontanesi, Super8, 5'
- 1983 E.T., Famiglia Ranza, Super8, 4'
- 1984 I 60 anni di papà Gaspare / The 60th anniversary of papa Gaspare, Salvatore Stella, Super8, 3'
- 1985 Rapallo, Massimo Bacigalupo, 8mm, 3'
- 1986 Gli acchiappa-pace / The dreamcatchers, Marianna Babina, Super8, 6'

- 1987 Viaggio in Russia / Trip to Russia, Nino Gatti, Super8, 5'
- 1988 Il fiore tra le rovine / The flower among the ruins, Mauro Mingardi, Super8, 5'
- 1989 Vendemmia / Grape harvest, Francesco Rinaldi, Super8, 9'

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

:08

01:29:19:24

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:12

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:06

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:24

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

WORKSHOP DI SONORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI FILMICI PRIVATI

La sonorizzazione delle immagini amatoriali d'archivio e dei film di famiglia è, sin dagli inizi, tra le pratiche di valorizzazione maggiormente utilizzate da Home Movies per restituire a storie e microcosmi privati una dimensione sonora il più delle volte assente.

Nel corso del 2023, l'Archivio Home Movies celebra inoltre i cento anni del formato ridotto con il progetto Almanacco Home Movies 100, la programmazione giornaliera che prevede la pubblicazione di un filmato d'archivio realizzato lo stesso giorno nel corso del Novecento, sonorizzato *ad hoc*.

Archivio Aperto ha così lanciato la seconda edizione di un workshop della durata di tre giorni curato da Massimo Carozzi e Laura Agnusdei in collaborazione con Guglielmo Pagnozzi dedicato alla sonorizzazione delle immagini d'archivio, delle immagini private e dei film di famiglia, con una call aperta a musicisti/e, producer, sound designer, operatori e operatrici in ambito musicale, filmmaker, montatori e montatrici. Ogni partecipante sonorizzerà due brevi filmati che saranno poi pubblicati all'interno dell'Almanacco Home Movies 100 sul sito homemovies100.it nei mesi di novembre e dicembre.

CREATION OF SOUNDTRACKS FOR PRIVATE FILM ARCHIVES WORKSHOP

Creating soundtracks for archival amateur images and family films has always been one of Home Movies' favorite ways to enhance the value of private stories and microcosms, enriching these collections with a sound dimension that is often absent.

In 2023, Archivio Home Movies is celebrating the 100th anniversary of the small-gauge format by launching the Home Movies 100 Almanac project. This project features a daily schedule that includes archival films created on the same day throughout the twentieth century, each of which has been soundtracked.

As part of Archivio Aperto, the second edition of a three-day workshop curated by Massimo Carozzi and Laura Agnusdei, in collaboration with Guglielmo Pagnozzi, is dedicated to soundtracking archival images, private images, and family films. The workshop is open to musicians, producers, sound designers, music professionals, filmmakers, and editors. Each participant will create soundtracks for two short films, which will be published on homemovies100.it in November and December as part of the Home Movies 100's Almanac project.

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

ARCHIVI VIVI

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:24

16MM, SOUL OF A CENTURY

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:12

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

Sono cent'anni che il formato 16mm è stato inventato. Un formato rivoluzionario la cui parabola non può dirsi conclusa, come dimostra anche questa edizione di Archivio Aperto. Il 16mm ha letteralmente cambiato la produzione di immagini in movimento a tutti i livelli, dal contesto amatoriale e familiare, per il quale è nato, all'avanguardia, all'uso scientifico e del cinema industriale, fino all'ampio uso professionale nel cinema indipendente e in televisione, carpando letteralmente lo spirito di un secolo.

L'omaggio del Festival al 16mm è da inquadrare nelle attività di Archivi Vivi, un progetto che mira a restaurare e valorizzare il patrimonio filmico di Home Movies, e in particolare per quest'anno dei fondi d'archivio in 16mm. La sezione consiste in una proiezione di pellicole restaurate con il supporto del MiC – DGCA e sonorizzate dal vivo e della presentazione del Fondo filmico Bompiani, il cui recupero è oggetto di un intervento sempre con il supporto del MiC.

It has been 100 years since the 16mm format was invented. A revolutionary format which does not go out of style, as this edition of Archivio Aperto also shows. The 16mm changed the production of moving images at all levels, from the amateur and family context for which it was born, to avant-garde, scientific and industrial cinema use, even wide professional use in independent cinema and television, capturing thus the spirit of a century.

The Festival's tribute to 16mm is deeply embedded within the activities of Archivi Vivi, a project that aims to restore and enhance the film heritage of Home Movies, in particular for this year's 16mm archival collection. The section consists of a screening of films restored with the support of the Ministry of Culture – The General Directorate for Cinema and Audiovisual, soundtracked live. This year's particularity will be the presentation of the Bompiani film collection for the first time, the retrieval of which has also been possible due to the help of the Ministry of Culture.

A cura di / Curated by

Paolo Simoni con / with Michele Manzolini,
Elena Pirazzoli, Mirco Santi

SCENE DI CACCIA (HUNTING SCENES)

Marco Notarbartolo di Sciarra
(16mm, 1932-1934, 17')

Sonorizzazione di / Soundtrack
Pierpaolo Ovarini

La nobiltà del formato. Una serie di quadri composti da sequenze di caccia e di tiro al piattello girate tra il 1932 e il 1934 in Italia – a Torre d'Isola, Aglié, Caorle, Lesina, S. Giuliano, Castagneto Carducci, Livorno, sul Lago di Lentini, nell'isola di Zannone, sul Colle di Tenda – e in Marocco. Una pellicola che mostra l'incedere della caccia come rito sociale, con i suoi successi e fallimenti, e infine la deriva di un gruppo di cacciatori che nella sequenza finale sembra perdersi in una terra di nessuno, tra la spiaggia e il mare, al di fuori delle regole del gioco della caccia e della società del tempo. Difficile che Marco Notarbartolo di Sciarra abbia frequentato Jean Renoir, ma non è escluso che nelle frequentazioni milanesi si sia imbattuto in Luchino Visconti. Si respira una certa aria.

The nobility of the format. A series of pictures composed of hunting and clay-pigeon shooting sequences shot between 1932 and 1934 in Italy—locations including Torre d'Isola, Aglié, Caorle, Lesina, S. Giuliano, Castagneto Carducci, Livorno, Lake Lentini, the island of Zannone, and the Colle di Tenda—as well as in Morocco. The film illustrates the evolution of hunting as a social ritual, with its moments of success and failure, ultimately depicting the drifting of a group of hunters who, in the final sequence, appear to lose themselves in a no-man's land between the beach and the sea, outside the norms of the hunting game and the society of the time. While it's hard to believe that Marco Notarbartolo di Sciarra had connections with Jean Renoir, it's not impossible that during his time in Milan, he crossed paths with Luchino Visconti.

RIVIERA DI LEVANTE (EASTERN RIVIERA)

Carlo Ortolda, Piero Pelizzari,
Costantino Roggero / Fondo
Fratelli Chierici (16mm, 1940, 26')

Sonorizzazione di / Soundtrack
Guglielmo Pagnozzi

Qui siamo dalle parti di un sogno che già sappiamo come finirà. "L'alba di luglio sveglia la città", Genova, due ragazzi e due ragazze prendono l'automobile e la via del mare. Un mare in cui perdersi (e dove gettare il libro di diritto privato lasciandosi dietro le incombenze quotidiane) per ritrovarsi tra le tonnare, le gite in barca, e i ristoranti. Non c'è spazio nei pensieri per la guerra appena cominciata, prende corpo l'illusione del desiderio, ma la mannaia della vita arriverà presto. Un capolavoro sconosciuto del cinema sperimentale del tempo, di quella produzione 16mm vicina e coeva al Cineguf che avrebbe dovuto preparare i giovani italiani a un brillante futuro. Ma grazie a questa pellicola 16mm a colori è rimasta questa emozione, ed è già tanto.

Here we find ourselves in the midst of a dream whose ending we already know. 'The July dawn awakens the city,' Genoa, and two boys and two girls hop into a car and embark on a journey to the sea. It's a sea where one can lose oneself, especially after discarding their private law books and leaving behind their daily chores, in exchange for the world of tuna nets, boat trips, and profound solace. There's no room to dwell on the war that has just begun—instead, the illusion of desire takes shape, while the harsh realities of life have yet to set in. This is an unknown masterpiece from the experimental cinema of its time, produced on 16mm film contemporaneous with Cineguf, which was designed to prepare young Italians for a promising future. However, thanks to this 16mm color film, the emotion of the calm before the storm has endured.

FRAMMENTO CATANESE (CATANESE FRAGMENT)

Massimo Bacigalupo (16mm,
1979-1982, 13')

Sonorizzazione di / Soundtrack
Laura Agnusdei

Girato nel 1979 e montato nel 1982. "Nel 1979 ebbi un incarico di insegnamento di letteratura inglese all'Università di Catania, dove continuai a insegnare fino al 1982, trascorrendo a Catania periodi brevi, pendolando da Rapallo. Ma era una boccata d'aria diversa che mi fece tornare la voglia di guardare e registrare... il silenzio del mondo in cui ci si fa strada. E il tempo. Infatti avevo passato una notte a Catania nell'autunno 1967, di passaggio con un'amica. Ciò che lei aveva annotato di quel transito deludente lo inserii fra le immagini girate cinque anni dopo. Suggestisce i diversi modi di vedere, fra essi quello turistico affrettato, ma anche il confronto fra due tempi, due presenti. E mentre l'annotazione se non altro narra una reazione, le immagini sono mute, quello che l'occhio coglie. 'Strano misterioso meraviglioso', come mi è capitato di appuntare recentemente. Se solo il film potesse comunicarlo! È l'ultima cosa che ho girato a 16mm".

Filmed in 1979 and edited in 1982. "In 1979 I had a teaching assignment in English literature at the University of Catania. I continued teaching there until 1982, making short commutes from Rapallo. However, it was a breath of fresh air that rekindled my desire to observe and film—the silence of the world we navigate and the passage of time. In fact, I had spent a night in Catania in the autumn of 1967, passing through with a friend. What she had noticed during that disappointing transit, I incorporated into the images I captured five years later. The film suggests different perspectives, including that of the hurried tourist, and it also presents a comparison between two times, two presents. While the annotations merely describe a reaction, the images remain silent, capturing what the eye beholds. As I recently jotted down, 'Strange, mysterious, wonderful.' If only the film could convey that! This is the last thing I shot on 16mm".

Massimo Bacigalupo

“PREISTORIA COME STORIA”: I 16MM DELLA FAMIGLIA BOMPIANI-MAURI

Nel 1994 Fabio Mauri, artista e autore, ripercorre la storia di famiglia nei primi decenni del Novecento trovandovi la radice della propria opera. Figlio di Umberto e di Maria Luisa Bompiani, nella sua linea paterna si susseguono imprese teatrali, con spettacoli, balletti, acrobazie aeree e il circo di Buffalo Bill; mentre in quella materna si intrecciano carriere militari, accademiche, artistiche e calcistiche. Le due famiglie hanno un punto di unione nell'editoria: lo zio Valentino e il padre, dopo la fine della Grande guerra, lavorano insieme per Arnoldo Mondadori, per poi sviluppare negli anni Trenta i loro percorsi personali, tra casa editrice e distribuzione di libri, tracciando un'esperienza che crescerà fino ad oggi.

Il maggiore dei Bompiani, Guglielmo — imprenditore con un passato da calciatore — filma alcuni momenti di quel periodo, tra la fine degli anni Venti e i primi Trenta: il matrimonio di Valentino con Nini Bregoli, le gite con la sorella Maria Luisa e i suoi figli (Silvana, Fabio, Ornella e Luciano, mentre Achille sarebbe nato qualche anno dopo), le serate teatrali a Verona, le corse all'ippodromo, i viaggi in auto attraverso l'Europa, le celebrazioni per le nozze del principe Umberto con Maria José del Belgio, i balilla nell'arena di Verona e i Pimpfe della Hitlerjugend a Lipsia. Proprio per Bompiani esce nel

1934 la traduzione del Mein Kampf, mentre i fratelli Mauri vivranno la loro formazione in quegli anni, tra Bologna, Rimini e Milano, partecipando alle attività culturali della GIL, la gioventù italiana del Littorio, come la gran parte degli italiani di allora. Nel 1938 Fabio incontra Pier Paolo Pasolini: entrambi fanno parte della squadra che il Liceo Galvani di Bologna manda ai Ludi Juveniles organizzati in occasione della visita di Hitler a Firenze.

Dopo il 1945 Fabio Mauri vive una profonda crisi, psichica e mistica: ne esce grazie a un'acquisizione di consapevolezza dell'ambiguità del tempo storico in cui era cresciuto. La maturità diviene allora “analisi critica o poetica di una felice e dolorosa precocità, spesa in un luogo e un tempo dominati da un'abile bugia”. E proprio la relazione tra ideologia, cultura, guerra ed Europa diventerà centrale per il suo lavoro artistico.

Citazioni tratte da “Preistoria come storia”, in Fabio Mauri. Opere e Azioni 1954-1994, a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella Cossu, Mondadori e Carte Segrete Editori, Milano, 1994

“PREHISTORY AS HISTORY”: THE 16MM FILMS OF THE BOMPIANI-MAURI FAMILY

In 1994, Fabio Mauri, an artist and author, embarked on a journey to retrace his family's history in the early decades of the 20th century, discovering the roots of his own creative work. As the son of Umberto and Maria Luisa Bompiani, Mauri's paternal lineage is rich with theatrical exploits, including shows, ballets, aerial acrobatics, and Buffalo Bill's circus. On the maternal side, there's a tapestry of military, academic, artistic, and footballing careers. The two families intersected in the world of publishing: Uncle Valentino and Mauri's father collaborated at Arnoldo Mondadori after the end of the Great War. In the 1930s, they embarked on personal journeys within the publishing industry and book distribution, an experience that continues today. The eldest of the Bompiani family, Guglielmo—an entrepreneur with a past as a footballer—captured moments from that era on film between the late 1920s and early 1930s. These included Valentino's marriage to Nini Bregoli, outings with his sister Maria Luisa and her children, theater evenings in Verona, hippodrome races, European car journeys, the wedding celebrations of Prince Umberto and Maria José of Belgium, and youth activities such as the Balilla in the Verona arena and the Pimpfe of the Hitlerjugend in Leipzig. It was during Bompiani's time that the

translation of *Mein Kampf* was published in 1934. Meanwhile, the Mauri brothers pursued their education in Bologna, Rimini, and Milan during those years, taking part in the cultural activities of the GIL (Gioventù Italiana del Littorio), like many Italians of that era. In 1938, Fabio crossed paths with Pier Paolo Pasolini: both were part of the team from Liceo Galvani in Bologna sent to the Ludi Juveniles organized on the occasion of Hitler's visit to Florence.

After 1945, Fabio Mauri underwent a profound crisis, both psychological and mystical. He eventually emerged from it by gaining an understanding of the ambiguity of the historical era in which he had come of age. His maturity marked a period of 'critical or poetic analysis of a precocious yet bittersweet experience, lived in a place and time dominated by a shrewd deception.' It was precisely the interplay between ideology, culture, war, and Europe that would become central to his artistic work.

Quotes from "Prehistory as History", in Fabio Mauri. *Works and Actions 1954-1994*, edited by Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella Cossu, Mondadori and Carte Segrete Editori, Milan, 1994

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:06

STORIE SPERIMENTALI

BARBARA HAMMER

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:24

EXPERIMENTAL STORIES

A cura di / Curated by
Francesca Brignoli & Giulia Simi

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

Storie sperimentali è la retrospettiva di Archivio Aperto dedicata a un* filmmaker che ha fatto la storia del cinema d'avanguardia, proiettata in pellicola.

Femminista e lesbica radicale, Barbara Hammer è una vera e propria icona del cinema sperimentale militante. Nata nel 1939 a Hollywood – la nonna, di origine ucraina, è la cuoca di David W. Griffith – con una madre che avrebbe sperato per lei una carriera da attrice, Hammer scopre il cinema relativamente tardi, nel pieno dei suoi trent'anni.

Dopo una laurea in psicologia e una specializzazione in letteratura inglese e dopo essersi sposata e aver intrapreso varie carriere, si iscrive alla San Francisco State University dove viene folgorata dal cinema poetico di Maya Deren e dal femminismo lesbico. La sua vita non sarà più la stessa e nel 1974, in un gesto da vero e proprio road movie femminista, sale su una motocicletta con la Super-8 sotto il braccio, ponendo fine al suo matrimonio e diventando, a tutti gli effetti, una pioniera del cinema lesbico. Lo farà però restando ancorata alle forme estetiche, produttive, fruttive del cinema sperimentale, di cui è una vera e propria maestra e che esplorerà nei suoi margini più turbolenti e sorprendenti. Il cinema sperimentale resta, per lei, un laboratorio artistico e politico, dove trova luogo anche una riflessione sull'educazione fuori dalle istituzioni come processo creativo e di costruzione comunitaria. Non riuscendo, infatti, a insegnare cinema nelle università che, pur senza dichiararlo apertamente,

preferiscono non assumerla per la sua aperta posizione di femminista lesbica, Hammer apre il suo atelier alle donne che vogliono avvicinarsi al cinema e inizia un percorso di educazione democratica per piccoli gruppi, dove, possiamo dirlo con le parole che conierà più tardi bell hooks, "insegnava a trasgredire". Lo faceva negli spazi privati e insegnando di fatto un cinema fatto in casa (Creative Teaching Spaces: Home Movies, è il provocatorio titolo di uno dei suoi scritti più significativi sull'educazione al cinema come pratica artistica), perché è proprio nello spazio intimo di una casa dalle porte aperte che il cinema può fiorire nelle sue forme più libere.

La produzione di Barbara Hammer è sconfinata: oltre 90 film e video in cinquant'anni di carriera. Ne abbiamo scelti 12, tutti proiettati in pellicola 16mm, dove il tema del corpo lesbico si intreccia con la riflessione sulla cura, sulla storia e la memoria personale, sulla materia e i sensi come spazio e linguaggio del pensiero. "Cinema it's a plastic and transparent medium".

Experimental Stories is Archivio Aperto's retrospective dedicated to filmmakers who have made history in avant-garde cinema with their film projections.

A feminist and radical lesbian, Barbara Hammer is a genuine icon of militant experimental cinema. Born in 1939 in Hollywood—where her grandmother, of Ukrainian descent, served as David W. Griffith's cook and her mother held continuous hopes for Barbara to pursue an acting career. However, Hammer discovered cinema relatively late, around her mid-thirties.

After earning a degree in psychology with a focus on English literature and embarking on various careers, she enrolled at San Francisco State University, where she was profoundly influenced by Maya Deren's poetic cinema and lesbian feminism. Her life would never be the same again. In 1974, in a true feminist road movie gesture, she hopped onto a motorbike with a Super-8 camera in hand, ending her marriage and becoming, in every sense, a pioneer of lesbian cinema. Nevertheless, she remained firmly rooted in the aesthetic, production, and consumption forms of experimental cinema, exploring its most tumultuous and astonishing fringes. Experimental cinema continued to serve as an artistic and political laboratory for her, a place where she also contemplated education outside of institutional frameworks as a creative and community-building process. Unable to teach cinema in universities due to her open identification as a lesbian feminist,

Hammer welcomed women interested in cinema into her studio. There, she initiated an accessible education program for small groups where, in the words later coined by bell hooks, she 'taught to transgress.' She conducted these sessions in private spaces and focused on teaching homemade cinema (as evidenced by her provocative writing titled 'Creative Teaching Spaces: Home Movies'), recognizing that cinema flourishes most freely in the intimate setting of an open home.

Barbara Hammer's film collection is colossal: she has produced over 90 films and videos in her 50-year career. We have chosen 12 of them, all shown on 16mm film, where the topic of the lesbian body is intertwined with reflections on care, history and personal memory, on the materiality and on the senses as spaces and languages of thought. "Cinema it's a plastic and transparent medium".

ENDANGERED

ENDANGERED

16mm, Stati Uniti d'America /
USA, 1998, 18'

ENDANGERED

Endangered è un'espressione avvincente del potere unico della celluloide e del processo cinematografico. La Hammer non si nasconde dietro il processo di produzione cinematografica: in *Endangered* la vediamo fare il film. Nelle sue mani, la trasformazione del film in una forma d'arte poetica e d'avanguardia avviene attraverso la manipolazione diretta della celluloide.

ENDANGERED

Endangered is a compelling expression of the unique power of celluloid and the filmmaking process. Hammer does not hide behind the process of filmmaking – in *Endangered* we see her making the film. In her hands, the transformation of film into a poetic and avant-garde art form comes about through the direct manipulation of celluloid.

ENDANG

John Hanhardt

HAIRCUT

HAIRCUT

16mm, Stati Uniti d'America /
USA, 1978, 4'40"

HAIRCUT

Un rituale personale di forza è tagliarsi i capelli.

HAIRCUT

A personal ritual of strength is getting a haircut.

HAIRCUT

HISTORY LESSONS

HISTORY LESSONS

16mm, Stati Uniti d'America /
USA, 2000, 70'

HISTORY LESSONS

In questo film incredibilmente irriverente e allo stesso tempo stimolante, Barbara Hammer ripercorre la storia delle donne lesbiche presentando una straordinaria serie di filmati d'archivio, manipolandoli in modo giocoso per far sembrare che le lesbiche fossero ovunque. Dai film popolari ai cinegiornali, alle foto di educazione sessuale, ai filmati di addio al celibato fino a quelli medici e didattici, ai vecchi nudi e altro ancora, *History Lessons* recupera e riscrive la storia del movimento lesbico.

HISTORY LESSONS

In this wonderfully irreverent yet empowering film, Barbara Hammer traces lesbian history by presenting an extraordinary array of archival footage – and then by playfully manipulating it to make it seem as though lesbians were everywhere. From popular films to newsreels, sex ed pics, stag reels, medical and educational films, old nudies and more, *History Lessons* reclaims and rewrites lesbian history.

HISTORY

MULTIPLE ORGASMS

16mm, Stati Uniti d'America / USA, 1976, 6'

La prima inquadratura del film è quella della regista, Barbara Hammer, che punta la telecamera a terra e zooma sulla sua ombra. Si sovrappone un primo piano estremo di un clitoride, sovrapposto a una serie di riprese statiche di formazioni rocciose lisce e sensuali. Il primo piano si evolve in una sequenza che mostra la stimolazione del clitoride, per poi passare a un'inquadratura ravvicinata del volto di una donna che prova l'orgasmo.

The first shot of the film is of the filmmaker, Barbara Hammer, pointing her camera to the ground and zooming into her shadow. Superimposed is an extreme close-up of a clitoris, superimposed over a series of static shots of smooth, sensual rock formations. The closeup evolves into a sequence showing the clitoris being stimulated, then switches to a close shot of a woman's face as she experiences orgasm.

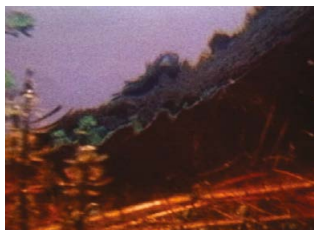

PLACE MATTES

16mm, Stati Uniti d'America / USA, 1987, 8'

Place Mattes esplora lo spazio tra raggiungere e toccare. L'animazione e la stampa ottica sono utilizzate per creare opache itineranti per i luoghi, confondendo la differenza tra eterno e interno.

Place Mattes explores the space between reaching and touching. Animation and optical printing are used to create travelling mattes for places, confounding the difference between eternal and internal.

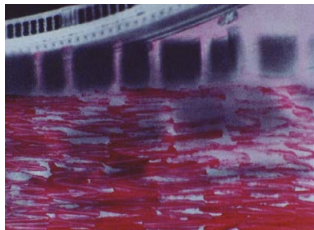
PONDS AND WATERFALL

16mm, Stati Uniti d'America / USA, 1982, 15'

Facendo un'escursione nel Point Reyes National Seashore mi sono imbattuta in una pozza di primavera con un mondo sottomarino intrigante e misterioso. Ho stampato otticamente il nuoto sott'acqua per rallentare il movimento a un ritmo meditativo. Speravo che l'apprezzamento della limpidezza e della bellezza dell'acqua ci avrebbe portato a proteggerla meglio.

Hiking in Point Reyes National Seashore I came upon a vernal pool with an intriguing and mysterious underwater world. I optically printed swimming underwater to slow the movement to a meditative rhythm. I hoped that the appreciation of the clarity and beauty of water would lead us to better protect it.

Barbara Hammer

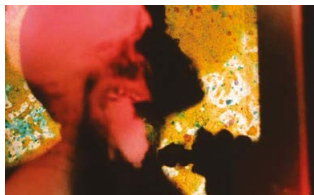
POOLS

16mm, Stati Uniti d'America /
USA, 1981, 6'

Pools è un campionario pittoricamente e tecnicamente impressionante di piscine spettacolari a San Simeon di W. R. Hearst e riesce a convalidare se stesso dall'interno, o almeno all'interno della sua stessa cornice di identificazione.

Pools is a pictorially and technically impressive sampling of spectacular swimming pools at W. R. Hearst's San Simeon and manages to validate itself from within, or at least within its own frame of identification.

Richard T. Jameson

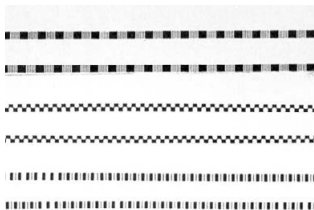

SANCTUS

16mm, Stati Uniti d'America /
USA, 1990, 19'

Sanctus è un film di radiografie in movimento rifotografate, originariamente realizzate dal dottor James Sibley Watson e dai suoi colleghi. Rendendo visibile l'invisibile, il film rivela la struttura scheletrica del corpo umano mentre protegge la fragilità nascosta dei sistemi di organi interni.

Sanctus is a film of rephotographed moving x-rays, originally shot by Dr. James Sibley Watson and his colleagues. Making the invisible visible, the film reveals the skeletal structure of the human body as it protects the hidden fragility of interior organ systems.

SEE WHAT YOU HEAR WHAT YOU SEE

16mm, Stati Uniti d'America /
USA, 1983, 3'

Mentre negli anni Settanta il lavoro di Hammer esplorava con entusiasmo le dimensioni dell'esperienza personale, negli anni Ottanta l'artista si allontanò bruscamente dalle rappresentazioni del corpo femminile potenziato per passare ad altri soggetti e approcci. Hammer ha registrato vari motivi grafici su pellicola trasparente (quindi l'immagine non è fotografica), poi ha duplicato ogni motivo e lo ha stampato sulla parte della striscia di pellicola dove il suono viene letto dal proiettore. In questo modo si sente letteralmente il motivo che viene mostrato contemporaneamente.

While in the 1970s, Hammer's work enthusiastically explored dimensions of personal experience, in the 1980s, she took a hard turn away from depictions of the empowered female body to other subjects and approaches. The film removes bodies and even the filmed world from the equation altogether. Hammer taped various graphic patterns onto clear film (so the image is nonphotographic), then duplicated each pattern and printed it on the part of the film strip where sound is read by the projector. So one literally hears the pattern that is simultaneously shown.

Sarah Keller

Una celebrazione e un collage di lesbiche, tra cui filmati della marcia per la Giornata Internazionale della Donna a SF e balli gioiosi dell'ultima notte della seconda Conferenza Lesbica, dove si è esibita Family of Woman; oltre a immagini di donne che svolgono tutti i tipi di lavori tradizionalmente "maschili".

A celebration and collage of lesbians, including footage of the Women's International Day march in SF and joyous dancing from the last night of the second Lesbian Conference where Family of Woman played; as well as images of women doing all types of traditional "men's" work.

SISTERS

16mm, Stati Uniti d'America /
USA, 1973, 8'

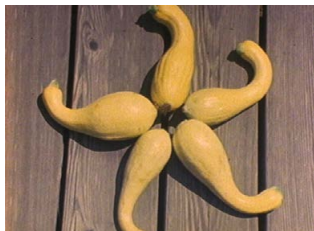

Tourist è un'indagine sulla natura della percezione in un ambiente sconosciuto. Hammer manipola il movimento del film sullo schermo come quello delle tende veneziane che si aprono e si chiudono. Il regista sfida le percezioni del turista mostrando la ripetitiva passeggiata di un bateau-mouche intorno all'Île de la Cité a Parigi. Il vero tema è la perpetua attesa dell'esperienza. La metafora è lo sguardo veloce; l'intervento di montaggio è incessante.

Tourist is an investigation into the nature of perception in an unfamiliar environment. Hammer manipulates the movement of the film on screen like that of Venetian curtains opening and closing. The director challenges the tourist's perceptions by showing the repetitive walk of a bateau-mouche around the Île de la Cité in Paris. The real theme is the perpetual waiting for the experience. The metaphor is the quick glance; the editing intervention is relentless.

TOURIST

16mm, Stati Uniti d'America /
USA, 1985, 4'

Women I Love è una serie di ritratti di amiche e amanti della regista intervallati da una celebrazione giocosa di frutta e verdura in natura. Il filmato finale evoca un quadro tantrico di sessualità sostenuta.

Women I Love is a series of cameo portraits of the filmmaker's friends and lovers intercut with a playful celebration of fruits and vegetables in nature. Culminating footage evokes a tantric painting of sexuality sustained.

WOMEN I LOVE

16mm, Stati Uniti d'America /
USA, 1976, 22'39"

HERSTORY: BARBARA HAMMER, CINEMA, DONNE (E CAVALLI)

Francesca Brignoli

Nel 2006, in seguito alla diagnosi di un carcinoma ovarico, Barbara Hammer (*Feminist filmmaker and pioneer of queer cinema*, come dichiara il sito della sua Fondazione) inizia un oneroso percorso terapeutico, che affronta tenendo con sé la telecamera e andando così a realizzare il film *A Horse is not a Metaphor* (2008). L'opera, tra letto d'ospedale e spazi naturali dove vive i momenti fra un ricovero e l'altro, si offre nella sua potenza visiva come viaggio esistenziale e testimonianza di un'idea di cinema come strumento di riconoscimento di sé nel mondo. Esistenza che sa sì di lotta (i brevi capitoli che ritmano il film con le sedute di chemioterapia sono significativamente intitolati *round*), ma soprattutto vocazione alla sperimentazione, restituita da tutta la sua storia artistica, in cui è evidente la volontà di mettere al centro del quadro se stessa. Cinema come strumento di pratica del mettersi al mondo, di nascita e rinascita, linguaggio per definirsi e definire, modo con cui riconoscersi e riconoscere visibilità. Visibilità che comincia e finisce con il corpo, centralità sfrontata che si impone già nel 1974 con *Dyketactics* (con cui mette a fuoco la strettissima connessione tra sessualità e pratica artistica omosessuale, procedimento che la porta a parlare di un processo di riconoscimento cinestetico). La manifestazione corporale colpisce nel lavoro della regista, femminista e lesbica, la cui ricerca visuale è costante affermazione di sé (fisica, intellettuale, politica, erotica), cui giunge indagando nella dicotomia: visibilità/invisibilità, presenza/assenza, solidità/trasparenza, interno/esterno, consistenza/inconsistenza, in sintesi essere/non essere. La ricerca dentro al contrasto diventa esplorazione artistica (sovversiva e ironica) con cui si rende visibile il percorso di vita: il proprio e anche — vocazione politica militante di chi ha preso parte ai movimenti tra anni Sessanta e Settanta — quello delle lesbiche. È un percorso che ha quindi forse anche il senso del risarcimento: come altrimenti leggere il trittico “archeologico” composto da *Nitrate kisses* (1991), che assembla sequenze da film di finzione, vecchi documentari detournati, riprese di vita contemporanea in cui le immagini di coppie gay e lesbiche si intrecciano con quelle di *Lost in Sodom* (cortometraggio sperimentale del 1933, il primo film gay della storia), *Tender fictions* (1995), creazione colta e autoironica della propria autobiografia, che realizza attingendo anche a immagini di archivio, non solo personali, e *History Lessons* (2000). Qui, partendo dal fatto che la rappresentazione lesbica, almeno fino agli anni Settanta, non esiste, la regista — sottolineando l'operazione archivistica (Hammer è una appassionata ricercatrice) — rintraccia materiali sulle donne girati nel passato, ovviamente da uomini, e le monta creando una nuova sovversiva organizzazione narrativa, sottolineata da interventi anche sonori (su tutti si ricorda la formidabile manomissione vocale all'inizio del film, in cui grazie al doppiaggio vediamo e ascoltiamo la first lady Eleanor Roosevelt rivolgersi alle donne del pubblico di una conferenza sostituendo alla parola “donne”, “lesbiche”): strategia formale che porta alla modifica radicale del senso delle immagini che, stravolte e ricomposte con ironia e sarcasmo queer, diventano racconto e

testimonianza della realtà delle lesbiche prima di Stonewall. “La storia non dovrebbe appartenere soltanto a quelli che la fanno, ma anche a coloro che non l’hanno fatta e la rifanno. La storia è viva e può essere cambiata con un pezzo di carta ritrovato, una vecchia fotografia, un ricordo. Ogni oggetto culturale, ogni ricordo personale, ogni sogno e visione del futuro può essere considerata storia”. L’affermazione si collega al progetto web “Lesbians in Cyberspace”, per la costruzione di un archivio collettivo di memorie, visioni, frammenti di sé, riprese, disegni, fotografie, musica, così che le lesbiche prendano spazio nel mondo e, anche attraverso il nuovo mezzo, si rendano visibili, esistano. L’operazione (che rimanda anche alle sue produzioni volte alla valorizzazione di artiste lesbiche emarginate dalla storia ufficiale) testimonia la volontà di dare corpo alle donne omosessuali creando immagini che testimoniano il loro passato, visualizzandone l’esistenza antecedente il suo essere nominata e riconosciuta. Questa esigenza di affermazione di visibilità passa sempre attraverso i corpi: nessun intento puramente teorico-proclamatorio è del cinema di Hammer, che predilige dichiarazioni di lotta e di accusa ironiche e provocatorie, con un senso tutto queer che emerge anche nelle sue opere “archivistiche” (in cui gioca, manomette e stravolge i piani temporali creando quindi anche un “tempo queer”). Di corpo e di corpi sono sature le inquadrature selezionate dalla regista per le sue lezioni di storia: donne che praticano sport, che fanno campeggio o si impegnano in esercizi militari, che passeggiano conversando, che cantano, che danzano e amoreggiano (e cadono vittime di violenza maschile), ma anche impegnate in esplicite performance erotiche e pornografiche (tratte dai primi *stagfilms*). Centralità ribadita ulteriormente dalle sequenze girate dalla regista, come quella in cui una coppia di donne viene visitata da un medico che ne controlla ossessivamente le misure anatomiche cercandovi, specie nella butch, la dimostrazione della sua omosessualità. Colpisce nel lavoro di Hammer lo sguardo sul corpo messo a fuoco anche attraverso materiali clinici, specie le radiografie: il corto *Sanctus* (1990) è costruito con lastre autentiche di organi interni, che vengono rimontate, colorate, manipolate, evidenziate: quasi una ricerca delle strutture invisibili del corpo che, in trasparenza, rivelino la vita nascosta, l’autenticità dell’esistenza. Quasi un’ossessione, presente anche in *A Horse is not a Metaphor* e che prenderà ancor più spazio nell’ultimo suo film, *Evidentiary Bodies*, in cui con processi digitali si rende addirittura visibile sul suo cranio glabro la sezione del cervello. Il film, che nasce dalla performance multidisciplinare realizzata da Hammer con il Whitney Museum nel 2016, si presenta visivamente come trittico (lo schermo è diviso in tre sezioni, le due laterali speculari) di cui lei è silenziosa protagonista: nuda, compie movimenti come brevi coreografie, quasi una danza butoh, per un lavoro in cui l’artista, una e trina, afferma definitivamente di essere visibile quindi di esistere: attestazione di presenza, anche nella prospettiva, forse, di una prossima assenza (l’opera è del 2018, anno che precede quello della morte di Hammer). Tuttavia lo stare al centro del quadro non sembra affatto suggerire il desiderio celebrativo di lasciare/lasciarsi in eredità, piuttosto la ricerca dell’inquadratura significa ancora una volta mettersi al mondo.

Processo evidente in *A Horse is not a Metaphor*. Davanti all’obiettivo, stesa nel letto d’ospedale, Hammer espone il suo corpo; l’immagine è di grande potenza, suggestiva nella sua crudeltà: l’obiettivo si riempie di pelle, di cicatrici, di carni invecchiate, il cranio con i capelli sempre più radi, le sopracciglia quasi inesistenti (offrendo alla visione anche l’evidente desessualizzazione della persona). Parla con l’infermiera, guarda e inquadra lo scorrere lento del liquido dalla sacca all’ago inserito nel costato, i giochi di luce attraverso la materia trasparente. Film del corpo e del tempo, si offre come una forma di feroce esperienza emotiva biologica in cui l’esposizione del corpo diventa restituzione di flusso di vita. Sottraendosi dal significato, che sarebbe inevitabilmente morale, Hammer afferma che la malattia non è una metafora (evidente il collegamento a Susan Sontag), ma uno stadio della vita, esperienza di esistenza *durante*, non pausa da essa. Così come il cavallo non è semplicemente la rappresentazione o la sostituzione di un’idea di paura, libertà, forza, amore, tenerezza, ma continua a essere *solo* un animale con le sue reazioni istintive. In apertura, il cavallo spaventato (come segnala anche il nitrito, che precede la voce off di Hammer che riferisce della diagnosi di

cancro) ripreso al rallentatore, non è simbolo della paura per la malattia, è esso stesso espressione vitale di terrore. I cavalli di Hammer (non a caso spesso presentati dalla regista con i loro nomi propri, così da evitare processi metaforici) sono presenza esteticamente dominante e segno autoriale (si pensi all'apertura con il cavallo che trotta al rallentatore che pare collegarsi alle cronofotografie di Étienne-Jules Marey e Eadweard Muybridge e alle sequenze di "Locomozione animale") con cui costruire visivamente ed emotivamente tutta l'operazione. Li accarezza, ci gioca insieme, li monta, li riprende liberi al prato. È come un desiderio di fusione epidermica con il reale, gli animali (la mano che scorre sulla criniera, sulle groppe, sugli zoccoli) e la natura circostante (eccola immergersi nuda nell'acqua di uno stagno: immagine che torna sovrimpressa sulle inquadrature in ospedale), che viene sottolineato dalla musica originale di Meredith Monk, amelodica, ipnotizzante, fatta di parole e modulazioni vocali — parole che si fanno suoni e viceversa — che rimandano a una vocalità primitiva. La regista afferma il proprio esistere, percorso di vita e di cinema che continuano l'uno nell'altra senza soluzione, si nutrono l'una dell'altro, diventando un'unica dichiarazione. Eccola con camera a mano riprendere la porzione di mondo inquadrabile dalla sella: le redini, il collo, le orecchie del cavallo, la terra che gli zoccoli calpestanto, gli alberi, i cieli infiniti, i dirupi a fianco del sentiero. Soggettiva che sa di affermazione spregiudicata di esistenza, rovesciamento del pregiudizio che vuole la malattia come adattamento alla morte e negazione di vita, mentre si gira un film e si attende il responso dell'ultimo round di chemioterapia.

HERSTORY: BARBARA HAMMER, CINEMA, WOMEN (AND HORSES)

Francesca Brignoli

In 2006, after being diagnosed with ovarian cancer, Barbara Hammer (“feminist director and pioneer of queer cinema”, as stated on her Foundation’s website) began a strenuous therapeutic journey, which she faced by keeping her camera with her. And this is how her film *A Horse is not a Metaphor* (2008) was born: set between hospital beds and natural spaces where she captures glimpses of life between one hospitalization and the other, this film unfolds in its visual power as an existential journey and a testimony to an idea of cinema as a means of self-recognition in the world. A work that features an existence that means first of all struggle (the short chapters that punctuate the film with chemotherapy sessions are significantly titled “round”), but above all it embodies a vocation for experimentation, rendered by her entire artistic history, in which the willingness of placing herself in the center of the picture is evident. Cinema becomes a tool for placing oneself in the world, a tool of birth and rebirth, a language for defining oneself and others, and a way to recognize oneself and acknowledge visibility. This visibility begins and ends with the body, a shameless centrality asserted as early as 1974 with *Dyketactics* (with which she focuses on the very close connection between sexuality and homosexual art practice, a process that makes her speak of a kinesthetic process of recognition). The bodily manifestation is striking in the work of the director, a feminist and a lesbian, whose visual search is a constant affirmation of the self (whether physical, intellectual, political, or erotic), as well as a questioning of dichotomies: visibility/invisibility, presence/absence, solidity/transparency, interiority/exteriority, consistency/inconsistency, short said, being/not being. The search within the contrast becomes an artistic exploration (subversive and ironic) that makes the path of life visible, her own as well as those of lesbians, that was the militant political vocation of those who took part in the movements between the 1960s and 1970s. It is a path that could mean restitution, as becomes evident in the “archaeological” triptych composed of *Nitrate Kisses* (1991), which assembles sequences from fictional films, old *détourné* documentaries, and footage of contemporary life in which the images of gay and lesbian couples are interwoven with those of *Lost in Sodom* (an experimental short film from 1933, the first gay film in history), *Tender Fictions* (1995), an educated and self-mocking creation of her own autobiography, which she makes by drawing also on archival images, not only personal ones, and *History Lessons* (2000). In this last film, starting from the fact that lesbian representation, at least until the 1970s, did not exist, the director — emphasizing the archival operation, for Hammer is a passionate researcher — tracks down materials about women filmed in the past, obviously by men, and puts them together, creating a new subversive narrative organization, enhanced by sound interferences (it is impossible to forget the striking voice tampering at the beginning of the film, in which thanks to dubbing we see and hear the first lady Eleanor Roosevelt address the women in the audience of a lecture by substituting for the word “women” with “lesbians”):

a formal strategy that contributes to the radical alteration of the meaning of the images that, twisted and recomposed with queer irony and sarcasm, become a narrative and a testament of the reality of lesbians before Stonewall. “History should belong not only to those who make it but also to those who have not made it and are remaking it. History is alive and can be changed with a newfound piece of paper, an old photograph, a memory. Every cultural object, every personal memory, every dream and vision of the future can be considered history”. This statement relates to “Lesbians in Cyberspace”, a web project aimed at creating a collective archive of memories, visions, fragments of oneself, films, drawings, photographs, music, so that lesbians take their space in the world and, through new media, make themselves visible and exist. The operation (which also refers back to her productions aimed at valorizing lesbian artists marginalized by official history) attests to the desire to give a body to homosexual women by creating images that bear witness to their past, creating a visualization of their existence before being named and recognized. This need for affirming visibility comes always with bodies: no purely theoretical-proclamatory intent is present in Hammer’s cinema, who prefers ironic and provocative statements about struggle and accusation, seen from a queer point of view that emerges even in her “archival” works (in which she plays, tampering with and distorting timelines and thus creating a “queer timeline”). The shots selected by the director for her history lessons are saturated with bodies and more bodies: women playing sports, camping or engaging in military exercises, strolling while speaking, singing, dancing, and flirting (and falling victim to male violence), but also women performing explicit eroticism and pornography (shots taken from the early stag films). Centrality is further reaffirmed by sequences shot by the director, such as the one in which a women’s couple is examined by a doctor who obsessively checks their anatomical measurements, looking for evidence of their homosexuality, especially in the butch one. In Hammer’s work, particularly striking is also the focus on the body, brought into attention also through clinical materials, especially X-rays: the short *Sanctus* (1990) is made up with authentic x-rays of internal organs, which are reassembled, colored, manipulated, highlighted, in a search for the invisible structures of the body that, in backlight, reveal hidden life, the authenticity of existence. This nearly becomes an obsession: it is also to be found in *A Horse is not a Metaphor* and that will be even more prominent in her last film, *Evidentiary Bodies*, in which digital processes make visible not only the hairless skull but even the section of the brain. The film, which grew out of Hammer’s multidisciplinary performance with the Whitney Museum in 2016, is visually presented as a triptych (the screen is divided into three sections, and the two sides ones are mirrored) of which she is the silent main character: naked, she performs movements like short choreographies, almost a butoh dance, a work in which the artist definitively affirms that she is visible and therefore that she exists: an affirmation of presence, even in the prospect, perhaps, of a forthcoming absence (the work is from 2018, the year before Hammer’s death). However, standing in the center of the picture does not seem to suggest in any way a celebratory desire to leave a legacy, nor to bequeath oneself, but rather it underlines the search for framing means once again putting oneself into the world.

This process is evident in *A Horse is not a Metaphor*. In front of the lens, lying in the hospital bed, Hammer exposes her body; the image is extremely powerful, as well as suggestive in its cruelty: the lens fills in skin, scars, aged flesh, the skull with its increasingly sparse hair, the almost nonexistent eyebrows (offering to the viewer also the obvious de-sexualization of the person). She talks to the nurse, watches and films the slow flow of fluid from the bag to the needle inserted into the rib, the light effects through the transparent liquid. A film about body and time that stands out as a form of fierce biological emotional experience in which the exposure of the body becomes restitution of life’s flow. Staying away from meaning, which would inevitably be moral, Hammer asserts that illness is not a metaphor (the reference to Susan Sontag is evident), but a stage of life, an experience of existence *during* life, not a break from it. Just as the horse is not simply the representation or replacement of an idea of fear, freedom, strength, love, and tenderness, but it remains *only* an

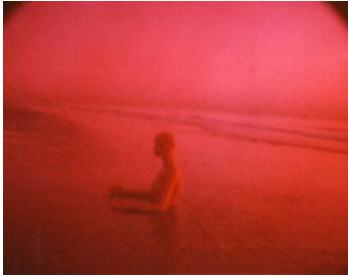
animal with its instinctive reactions. In the film's opening scene, the frightened horse filmed in slow motion (as made clear by the neighing, which comes before Hammer's off-voice reporting on her cancer diagnosis) is not a symbol of fear caused by the disease, it is itself a vital expression of terror. Hammer's horses (not coincidentally they are often presented by the director by their proper names, to avoid metaphorical processes) are an aesthetically dominant presence and authorial signature (one can easily recall the opening scene with the horse trotting in slow motion that seems to refer to the chronophotographs of Étienne-Jules Marey and Eadweard Muybridge and the sequences of "Animal Locomotion") with which the whole operation is visually and emotionally constructed. She caresses them, plays with them, rides them, and shoots them running free in the meadow. It is like a desire for an epidermal fusion with the real, the animals (the hand running over the mane, the rump, the hooves) and the surrounding nature (there she is, plunging naked into the water of a pond: an image that comes back, superimposed on the hospital shots), which is enhanced by Meredith Monk's original, amelodic, and hypnotizing music, made of words and vocal modulations — words that become sounds and vice versa — that refers to a primitive vocality. The director affirms her own existence, a path of life and cinema, in which those elements inevitably merge one into the other, feeding off each other, and becoming a single statement. There she is, holding her camera, filming the portion of the world that can be framed from the saddle: the reins, the neck, the horse's ears, the ground that the hooves trample on, the trees, the endless skies, the cliffs beside the path. A subjective film that embodies an unscrupulous affirmation of existence, a reversal of the prejudice that sees illness as an adaptation to death and as a denial of life, while shooting a film and waiting for the response of the last round of chemotherapy.

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:08

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:08

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:08

02:13:19:08

02:13:19:08

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

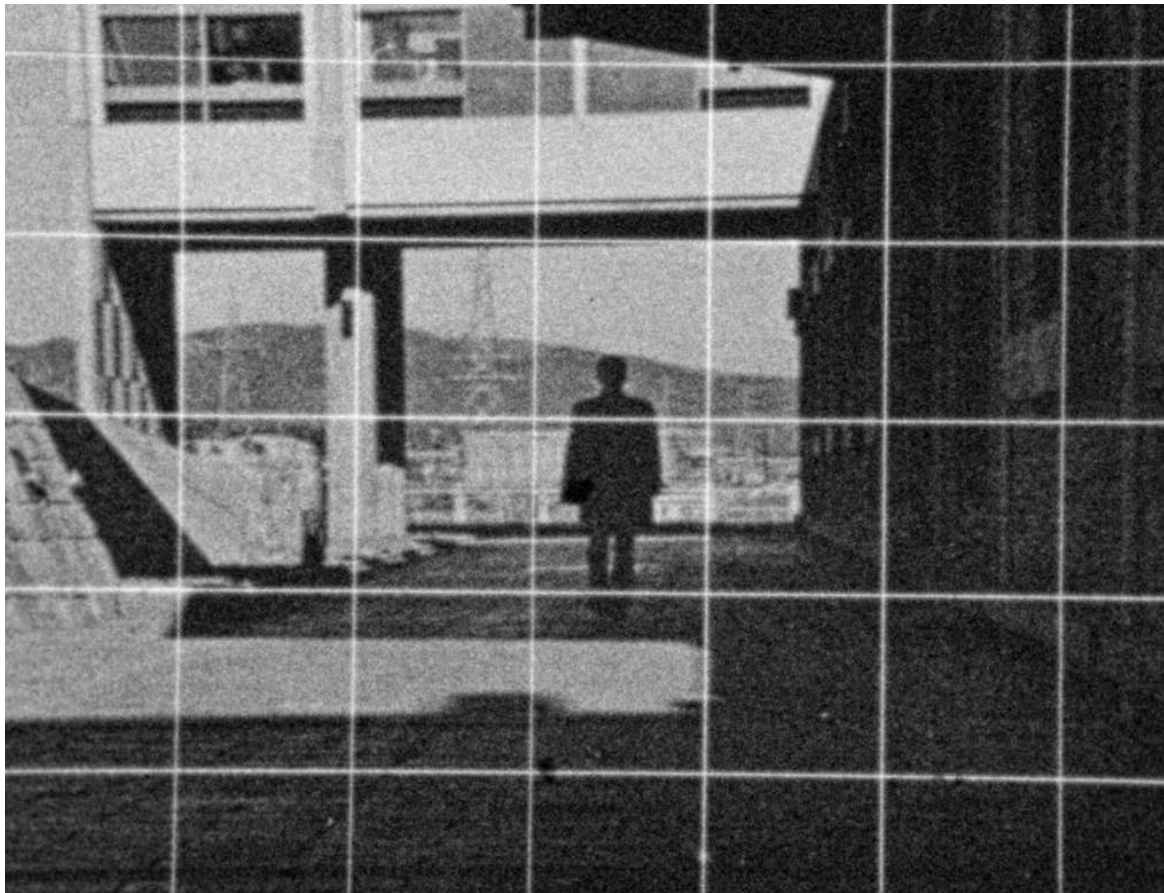
ART & EXPERIMENTAL — ITALIAN FILM COLLECTION

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:24

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:24

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

Art & Experimental Film è un progetto a cura di Jennifer Malvezzi, Mirco Santi e Paolo Simoni nato nel 2017 con lo scopo di rileggere in chiave contemporanea la produzione di artisti e filmmaker italiani tra i più significativi dell'epoca d'oro del Super8 (e degli altri formati ridotti), recuperandone il carattere performativo, la materialità della pellicola e la dimensione estetica e percettiva. Il progetto è realizzato dalla Fondazione Archivio Home Movies in stretta collaborazione con autori, archivi, istituzioni culturali, gallerie e curatori indipendenti.

Dalla metà degli anni Sessanta e fino alla metà del decennio successivo, in Italia, un numero crescente di artisti si avvicina al cinema mosso sia dall'esigenza di "uscire dal quadro" che dalla necessità di utilizzare un mezzo dal più alto potenziale comunicativo rispetto alle arti tradizionali. Contemporaneamente filmmaker molto giovani provenienti dal mondo amatoriale compiono sperimentazioni via via sempre più radicali nel segno di un'orgogliosa indipendenza dall'industria del cinema. Due binari paralleli che talvolta si sono incontrati (e scontrati) ma che hanno contribuito entrambi, influenzando, sul lungo periodo, il cinema mainstream, la comunicazione audiovisiva e il sistema dei media. Tuttavia, nel complesso, si tratta di una produzione ancora oggi poco conosciuta che, seppur nata nel clima di contestazione generale in cui si era sviluppato anche il cosiddetto cinema militante, si inseriva in un più ampio discorso di cultura visuale, puntando a trasformare lo spettatore in un attore

partecipante e cosciente, chiamando in causa i suoi sensi e al contempo la sua capacità di analisi dell'immagine.

Home Movies, partendo dalle pellicole dell'archivio e da opere che si trovano presso altri archivi, fondazioni culturali e private, si rivolge al pubblico e alle istituzioni culturali e intende caratterizzarsi attraverso lo studio, il recupero storico e filologico dei materiali filmici, accompagnati dalla riedizione in pellicola e dal re-enactment di opere ed esperienze che costituiscono un patrimonio la cui riscoperta può dare un significativo contributo alla riflessione contemporanea.

Dalla sua fondazione, gli artisti e filmmaker che sono stati coinvolti in questo progetto sono: Massimo Bacigalupo, Valentina Berardinone, Mirella Bentivoglio, Gianfranco Brebbia, Gianni Castagnoli, Tonino De Bernardi, Fernando De Filippi, Nato Frascà, Andrea Granchi, Francesco Leonetti, Ugo Locatelli, Ugo Mulas, Gianfranco Pardi, Arnaldo Pomodoro, Giovanni Rubino, Franco Vaccari.

A cura di / Curated by

Jennifer Malvezzi & Mirco Santi

**Con la collaborazione di /
With the collaboration of**

Archivio Gianfranco Pardi,
Archivio Mirella Bentivoglio

Si ringraziano / Acknowledgements

Ilaria Bentivoglio, Ludovica Fales,
Emilia Patruno Pardi, Marialuisa
Pani Rubino

Art & Experimental Film is a project curated by Jennifer Malvezzi, Mirco Santi, and Paolo Simoni, initiated in 2017 with the aim of reinterpreting the production of some of the most significant Italian artists and filmmakers from the golden age of Super8 (and other small-gauge formats). The project focuses on their performative character, the materiality of film, and the aesthetics of perceptivity in a contemporary context. It is realized by the Fondazione Home Movies in close collaboration with authors, archives, cultural institutions, galleries, and independent curators.

From the mid-1960s until the middle of the following decade, an increasing number of artists in Italy approached cinema driven both by the desire to ‘step outside the box’ and by the need to use a medium with higher communicative potential than traditional arts. Simultaneously, young filmmakers from the amateur world began to experiment more radically in pursuit of proud independence from the film industry. These two parallel tracks sometimes intersected (and clashed), but both contributed to influencing mainstream cinema, audiovisual communication, and the media system in the long run. Nevertheless, it remains an artistic production that is still relatively little known today. Despite originating from the same climate of general protest as the so-called militant cinema, it was part of a broader discourse of visual culture with the aim of transforming the spectator into an active and conscious participant. It challenged the viewer’s senses and their ability to analyze the image.

Home Movies, drawing from its own archival collection and supplemented by works found in other archives, cultural foundations, and private institutions, serves both the public and cultural institutions. Its primary goal is to define itself through the study, historical and philological recovery of film materials, and the subsequent re-release on film reels. Additionally, it focuses on the reconstruction of works and experiences that constitute a distinct film heritage. The rediscovery of this film heritage can make a significant contribution to contemporary reflections.

Since its foundation, the artists and filmmakers who have been involved in this project are: Massimo Bacigalupo, Valentina Berardinone, Mirella Bentivoglio, Gianfranco Brebbia, Gianni Castagnoli, Tonino De Bernardi, Fernando De Filippi, Nato Frascà, Andrea Granchi, Francesco Leonetti, Ugo Locatelli, Ugo Mulas, Gianfranco Pardi, Arnaldo Pomodoro, Giovanni Rubino, Franco Vaccari.

MORTEDISON

Giovanni Rubino

Paese / Country

Italia / Italy

Anno / Year

1973

Durata / Run time

6'36"

Categoria / Category

Sperimentale / Experimental

IT

IT

IT

Il film *Mortedison* è la documentazione di una performance artistica realizzata da Giovanni Rubino con lo scrittore Corrado Cagli nel 1973, insieme agli operai dell'Assemblea Autonoma di Porto Marghera come denuncia della nocività del Petrolchimico (Gruppo Montedison). Il documentario dell'azione venne poi esposta alla Biennale del 1976, nell'ambito della mostra "L'ambiente come sociale" curata da Enrico Crispolti e Raffaele De Gada all'interno del Padiglione Italia.

Giovanni Rubino (Napoli, 1938 – Milano, 2021) parte dalla pittura, un'attività che lo accompagnerà sempre. Specie dagli anni Novanta usa gli audiovisivi. I temi sociali sono centrali: nei suoi interventi, con operazioni di rilievo artistico-documentale l'artista partecipa alle lotte di fabbrica degli anni Settanta (*Mortedison* e *Smortedison*), alla Strage di via Palestro (*La calda estate del '93*) e la Guerra nei Balcani (*Io volontario dell'arte a Sarajevo*) fino all'ultimo "monumentale" progetto per la preservazione della Resistenza Italiana, *Farememoria*.

EN

EN

EN

Mortedison is the artistic exploration of a performance carried out by Giovanni Rubino and the writer Corrado Cagli in 1973, in collaboration with the workers of the Autonomous Assembly of Porto Marghera. The purpose of this research was to denounce the harmfulness of the petrochemical plant (Montedison Group). The film documenting this political action was presented at the Italian Pavilion of the 1976 Biennale, as part of "The Environment as Social," curated by Enrico Crispolti and Raffaele De Gada.

Giovanni Rubino (Naples, 1938 – Milan, 2021) began his artistic journey with painting, a pursuit that would always accompany him. Especially from the 1990s onwards he used the audiovisual media. Social themes are central: in his interventions, with acts of artistic and historical importance the artist participates in the factory struggles of the 1970s (*Mortedison* and *Smortedison*), the Via Palestro massacre (*La calda estate del '93*) and the War in the Balkans (*Io volontario dell'arte a Sarajevo*). His most recent 'monumental' project to preserve the memory of the Italian Resistance, titled *Farememoria*.

ECHO

Gianfranco Pardi

Paese / Country

Italia / Italy

Anno / Year

1971

Durata / Run time

33'39"

Categoria / Category

Sperimentale / Experimental

IT

IT

IT

Gioiello del cinema d'artista italiano per lungo tempo considerato perduto, *Echo* di Gianfranco Pardi venne presentato per la prima volta nel 1971 allo Studio Marconi. Le musiche del film, realizzate insieme agli artisti Mino Ceretti, Carlo Ruffini e Davide Mosconi, confluiranno poi nell'album *Uno zingaro di Atlante con un fiore a New York*, uscito per RCA nel 1973. Come aveva già notato all'epoca Franco Quadri, la struttura del film si dispiega in tre momenti che, pur contrastando, si fondono l'uno nell'altro armonicamente, dal punto di vista visivo quanto da quello musicale.

La rigorosa ricerca artistica nell'ambito dell'arte minimalista e concettuale di Gianfranco Pardi (Milano, 1933-2012) ha lasciato sempre trasparire la sua formazione di architetto, integrandola nelle tecniche della pittura, del disegno e della scultura. Oltre alle decine di grandi sculture realizzate per spazi pubblici e privati, numerose mostre monografiche gli sono state dedicate da prestigiose istituzioni (La Biennale di Venezia, Kulturhistorisches Museum di Stralsund, Fondazione Marconi di Milano).

EN

EN

EN

A long-lost jewel of Italian art cinema, '*Echo*' by Gianfranco Pardi premiered in 1971 at Studio Marconi. The film's music, created in collaboration with artists Mino Ceretti, Carlo Ruffini, and Davide Mosconi, would later become part of the album *Uno zingaro di Atlante con un fiore a New York*, released by RCA in 1973. As noted by Franco Quadri at the time, the film's structure unfolds in three contrasting yet harmoniously blended moments, both visually and musically.

Known for his rigorous artistic research in the field of minimalist and conceptual art, Gianfranco Pardi (Milan, 1933-2012) seamlessly integrated his background as an architect into his techniques of painting, drawing, and sculpture. Alongside dozens of large sculptures created for public and private spaces, he received dedicated monographic exhibitions from prestigious institutions (La Biennale di Venezia, Kulturhistorisches Museum in Stralsund, Fondazione Marconi in Milan).

UOVO NELLA CAVERNA (OPERAZIONE ORFEO)

Mirella
Bentivoglio

Paese / Country

Italia / Italy

Anno / Year

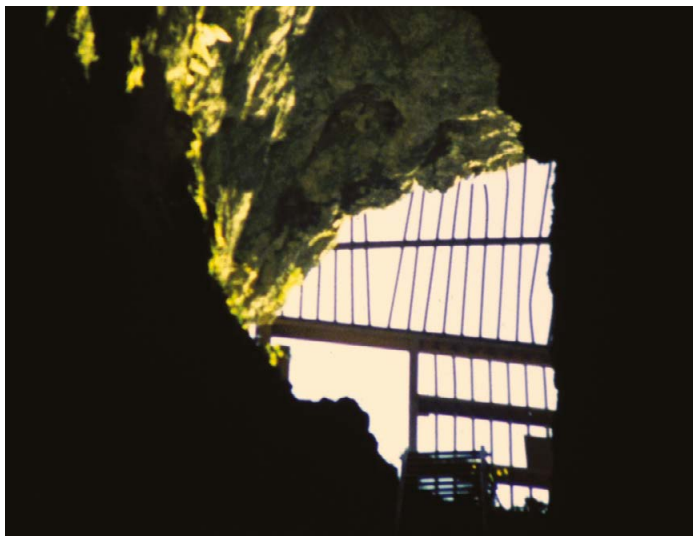
1985

Durata / Run time

10'18"

Categoria / Category

Sperimentale, documentario
artistico / Experimental,
artistic documentary

IT

IT

IT

Nel 1982 a Gubbio ci forte terremoto che fortunatamente lasciò illesa la struttura simbolica di Mirella Bentivoglio nel 1976, nominata dagli eugubini *L'Ovo*. Come segno di riconoscenza verso la terra, l'artista decise di collocare un uovo in cemento – “scelta dalla natura per proteggere ogni seme di vita” – nella caverna di Monte Cucco. Il collocamento dell'ex voto è girato a colori in formato Super8. Il restauro tecnico e la digitalizzazione hanno permesso di far emergere le fioche tracce di lampade a carburo usate dagli speleologi.

Mirella Bentivoglio: poetessa, artista, critica, curatrice, protagonista del mondo della ricerca verbovisuale italiana e internazionale. Autrice, fin dalla prima giovinezza, di libri di poesie in italiano e in inglese, ha in seguito trovato espressione al suo richiamo per l'uso congiunto del linguaggio verbale e dell'immagine, legandosi alle neoavanguardie internazionali del Secondo dopoguerra, come una protagonista.

EN

EN

EN

In 1982, the city of Gubbio was struck by a powerful earthquake that fortunately left unharmed the symbolic structure by Mirella Bentivoglio in 1976, known as *L'Ovo*. As a gesture of gratitude to the earth, the artist decided to place a cement egg in the cave of Monte Cucco. This act by the artist is revealed as a protective offering, symbolized by the egg's shape, which nature has chosen to protect every seed of life. The placement of this ex-voto was captured on color film in the Super8 format. Technical restoration and digitization revealed faint traces of carbide lamps used by the cavers.

Mirella Bentivoglio, a poet, artist, critic, curator, and a key figure in the world of Italian and international verbal-visual research. From her early youth, she authored books of poems in Italian and English, but later found her creative expression in the combined use of verbal language and imagery. She aligned herself with the verbal-visual movements of the international artistic neo-avant-garde during the second half of the 20th century, thus becoming a prominent figure within those movements.

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

LA NATURA DELL'ARCHIVIO

A cura di / Curated by
Giulia Simi

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:24

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:24

THE NATURE OF THE ARCHIVE

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

VIENI... TI PORTO A VEDERE UNA CHIMERA

A cura di Michele Manzolini e Giulia Simi
Sonorizzazione live di Daniela Cattivelli

Selezione d'archivio in omaggio a Eva Mameli Calvino

Api, formiche, lombrichi, lumache, papaveri, orchidee, funghi, margherite, garofani, dalie, campi di grano, cortecce, foglie autunnali, lastre di ghiaccio, gocce di pioggia. E poi nuvole mosse dal vento, lune, onde, rami di alberi, zolle di terra. Provenienti da fondi presenti nell'Archivio Home Movies, queste immagini straordinarie in formato ridotto ci immergono nella vita che affianca, si annoda, scorre accanto e assieme a quella umana. La cinepresa ne coglie i leggeri movimenti, ne attende le piccole metamorfosi, ne indaga la lontananza e ancor più la prossimità, sceglie la leggerezza del gioco che è spazio di libertà e di sperimentazione.

D'altra parte, scriveva Germaine Dulac, occorre un "occhio musicale", che permetta di vedere con uno sguardo altro le immagini della natura in movimento. Senza trama, senza personaggi, senza attori, sono proprio quei film in cui la vita vegetale è colta nel suo svolgersi, l'esempio fulgente dell'"espressione originale del cinema".

Con la sonorizzazione live di Daniela Cattivelli, l'opening di Archivio Aperto XVI è un omaggio a Eva Mameli Calvino, madre di Italo, prima donna in Italia a ricoprire una cattedra di botanica, ecologista, pacifista, che un

giorno prese per mano una bambina, la guidò tra le piante che studiava e le disse: "vieni... ti porto a vedere una chimera".

Eva Mameli Calvino, sarda, originaria della famiglia dei personaggi risorgimentali, era una donna piccola, fragile, dal viso marcato non bello, somigliante però a quello del figlio Italo. Studiosa tenacissima e appassionata, aveva creato col marito, nella villa La Meridiana a Sanremo, un giardino botanico sperimentale che, mi dicono, era il secondo d'Europa. Ricordo la grazia premurosa con la quale osservava e descriveva ai profani l'evolversi di una pianta. Mi fece assistere, al tramonto, al richiudersi di fiori rarissimi e stupendi. Ne narrava la storia, i vari iter, con la competenza assimilata con cui si parla di consanguinei: quel giardino arruffato, dove la convivenza di piante, fiori mediterranei, tropicali, continentali, confondeva prima di sbalordire, era un universo del quale la piccola persona alacre, caparbia e gentile, pareva essere l'affettuoso conciliante demiurgo.

Elsa de' Giorgi, *Ho visto partire il tuo treno*

COME, I'LL TAKE YOU TO SEE A CHIMAERA

Curated by Michele Manzolini and Giulia Simi
Live scoring by Daniela Cattivelli

Archival selection in tribute to Eva Mameli Calvino

Bees, ants, earthworms, snails, poppies, orchids, mushrooms, daisies, carnations, dahlias, wheat fields, barks, autumn leaves, ice sheets, raindrops. And then clouds moved by the wind, moons, waves, tree branches, clods of earth. These extraordinary small-gauge format images are sourced from collections in the archive of Home Movies. They immerse us in the life that exists alongside, intertwines with, and flows alongside human life. The camera captures subtle movements, anticipates small metamorphoses, explores distances, and, perhaps even more so, proximities. It embraces the lightness of play, allowing space for freedom and experimentation.

On the other hand, Germaine Dulac wrote about the need for a 'musical eye' that allows us to see the images of nature in motion with a different perspective. These films, without a plot, characters, or actors, capture the unfolding of vegetal life. This selection exemplifies what we describe as 'the authentic expression of cinema.'

The opening of Archivio Aperto XVI pays tribute to Eva Mameli Calvino, Italo's mother. She was the first woman in Italy to obtain tenure at the university in the field of botany, and she was also

an ecologist and pacifist. One day, she took a little girl by the hand, guided her among the plants she was studying, and said, 'Come... I'll take you to see a chimaera.'

Eva Mameli Calvino, a Sardinian woman from a family of personalities who participated in the Risorgimento (the period leading to the unification of Italy), was a small, frail woman with a face that some might have described as 'not-beautiful.' Yet, her face bore a striking resemblance to that of her son, Italo. She was a tenacious and passionate scholar who, along with her husband, created an experimental botanical garden at Villa La Meridiana in San Remo. I've been told that this botanical garden was the second of its kind in Europe. I vividly recall the graceful manner in which she observed and described the evolution of plants to those of us who were not experts in the field. She would make me witness the rare and beautiful flowers gently closing at sunset while narrating the history of these flowers and their various iterations. Her knowledge was conveyed with the same competence and familiarity as when one speaks of close relatives. The garden itself was a unique universe, a place where Mediterranean, tropical, and continental plants and flowers coexisted. It seemed as if the small, stubborn, and kind people who tended to it were affectionate and obedient demiurges.

Elsa de' Giorgi, *Ho visto partire il tuo treno*

HERBARIA

Leandro Listorti

Paese / Country

Argentina, Germania /
Argentina, Germany

Anno / Year

2022

Durata / Run time

83'

Categoria / Category

Documentario, sperimentale
/ Documentary, experimental

Materiali / Materials

Buenos Aires Film Museum,
archivio personale / personal
archive, Pablo Marín

IT

IT

IT

Come un'escursione nel lavoro di conservazione botanica e cinematografica, *Herbaria* esplora nei suoi processi invisibili le derivazioni artistiche e politiche che li collegano.

Sostenuti in una narrazione in cui tempi e spazi sembrano fondersi, le registrazioni ci invitano nell'affascinante universo della conservazione della bellezza e della memoria di un mondo che insiste a scomparire.

Leandro Listorti (Buenos Aires, 1976) è regista, programmatore e archivista argentino. Dal 2015 è responsabile del Coordinamento tecnico del Museo del Cine di Buenos Aires. Ha realizzato una serie di cortometraggi in Super 8 esposti in festival internazionali come l'Edinburgh Film Festival, Anthology Film Archive e Ann Arbor, Anthology Film Archive e Ann Arbor.

EN

EN

EN

As an excursion to the work of botanical and film preservation, *Herbaria* explores in its invisible processes the artistic and political derivations that connect them.

Sustained in a narration where times and spaces seem to merge, the records invite us to the fascinating universe of preserving the beauty and memory of a world that insists on disappearing.

Leandro Listorti (Buenos Aires, 1976) is an Argentinean filmmaker, programmer and archivist. Since 2015 he has been responsible for the Technical Coordination of the Museo del Cine in Buenos Aires. He has directed a series of Super 8 short films exhibited in international festivals such as the Edinburgh Film Festival, Anthology Film Archive and Ann Arbor.

ISTANTI. 18 FOTOGRAMMI DELLA SELEZIONE D'ARCHIVIO IN OMAGGIO A EVA MAMELI CALVINO

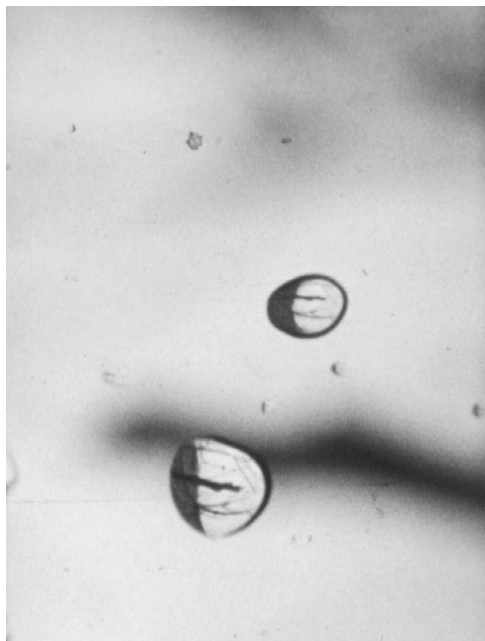
A cura di Manel Pons Romero
Allestimento a cura di Claudio Domini

Una mostra fotografica ricavata dai film della selezione d'archivio *Vieni...ti porto a vedere una chimera*. Ho proposto una selezione sulla selezione, 1 secondo di immagini – per un totale di 18 fotogrammi, come il numero di immagini che si susseguono in un secondo di ripresa Super – volti a prolungare il piacere della scoperta naturale e del mistero che vi si cela all'interno delle sue misteriose e affascinanti metamorfosi.

Le stampe sono fatte su carta molto sottile ed organica, di pochi grammi. Il passaggio al bianco e nero e la disposizione verticale delle immagini sono scelte fatte per cortocircuitare lo sguardo in maniera leggera, in connessione con la nostra immaginazione.

In linea con la mia ricerca fotografica, mi sono interessato alle immagini meno figurative e più evocatrici di altre nature interiori con l'obiettivo di superare i confini tra noi e la natura, un'invenzione di cui bisogna liberarsi.

C'è un vero piacere nel guardare attraverso gli occhi di chi guarda la natura, filtrata a sua volta dallo sguardo

della camera, soprattutto quando essa ci consente di giocare. Questa mostra fotografica è in qualche modo la continuazione di questa dilettevole ricerca verso nuove visioni e nuove sensazioni.

Manel Pons Romero

Manel Pons Romero

Barcellonese a Parigi, il suo percorso artistico è una ricerca aperta del nostro rapporto con la città, attraverso la performance e la fotografia. A Bologna fu già alla fine degli anni '90, quando seguì il laboratorio teatrale di Giuliano Scabia e lavorò con Lucio Dalla, nello spettacolo Enzo Re. In fotografia, la sua ricerca si consacra ai dettagli infra-ordinari, realtà nascoste trovate negli interstizi della città. Segue i precetti dell'"infrasottile" di Marcel Duchamp e definisce il suo lavoro come infrafotografia.

ISTANTI. 18 STILLS FROM THE ARCHIVE SELECTION IN HOMAGE TO EVA MAMELI CALVINO

Curated by Manel Pons Romero
Set up curated by Claudio Domini

With the intention of inviting us to contemplate the most enigmatic details of the archival selection curated by Michele Manzolini and Giulia Simi, I present us with a selection within the selection: 1 second of image for a total of 18 frames, like the number of images that follow one another in one second of Super8. This extends the pleasure of natural discovery through a photographic exhibition derived from the films in the archival collection.

The use of prints on extremely thin and organic paper, the transition to black and white, and a vertical arrangement of the images are all deliberate choices meant to subtly and lightly engage our gaze and further stimulate our imagination.

Following the logic of his photographic research, I focused on images that are less figurative and more evocative of inner natures, aiming to break down the barrier between humans and nature – a construct we need to transcend.

There is genuine delight in seeing the world through the eyes of those who capture nature through the lens of a

camera, especially when there is room for play. This photography exhibition is, in some ways, an extension of the initial invitation to play – a quest for new visions and sensations that bring us closer to the nature within ourselves.

Manel Pons Romero

Manel Pons Romero

Originally from Barcelona and currently residing in Paris, his artistic journey is an ongoing exploration of one's relationship with the city through performance and photography. He first arrived in Bologna in the late 1990s, where he participated in Giuliano Scabia's theatre workshop and collaborated with Lucio Dalla on the show 'Enzo Re.'

In his photography, his focus is on the infra-ordinary details and hidden realities discovered in the city's interstices. He draws inspiration from Marcel Duchamp's concept of 'infra-obscurity' and describes his work as 'infra-photography.'

GIARDINI NASCOSTI — BOLOGNA IN 16MM

A cura di / Curated by Ivano Lollo, Luca Pignatti,
Enrico Riccobene, Mirco Santi

Workshop di ripresa Bolex 16mm e sviluppo invertibile B/N

In occasione dell'Home Movie Day 2023, la Fondazione Home Movies e Officina Fotografica Shado hanno lanciato un workshop di ripresa Bolex 16mm e sviluppo invertibile B/N che si è svolto a Bologna il 20, 21 e 22 ottobre.

I partecipanti, suddivisi in gruppi di 3 e muniti di cineprese BolexH16 Reflex e di una bobina da 30mt di film bianco e nero per gruppo, hanno ideato e realizzato creativamente un piccolo progetto filmico collettivo in una mezza giornata di esplorazione urbana in cui hanno immortalato i dettagli botanici della città e il sopravvento della natura sulle costruzioni della Bologna d'oggi.

Bolex 16mm shooting workshop and inverted B&W development

For the Home Movie Day 2023, Home Movies Foundation and Officina Fotografica Shado

launched a Bolex 16mm shooting and B&W invertible development workshop that took place in Bologna on October 20, 21 and 22.

The participants, divided into groups of 3 and equipped with BolexH16 Reflex cameras and a 30m reel of black and white film per group, conceived and created a small collective film project while exploring the city, capturing its

botanical details, and taking a special interest in the integration of green, natural spaces in today's Bologna.

I/le partecipanti / Selected participants: Demi Agrifani, Marta Battilossi, Vincent Buratti, Elvira Cardella, Milena Fiore, Beatriz Hohenleiter, Valentina Milone, Diana Napolitano, Gianluca Turco

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

5:08

01:29:19:00

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

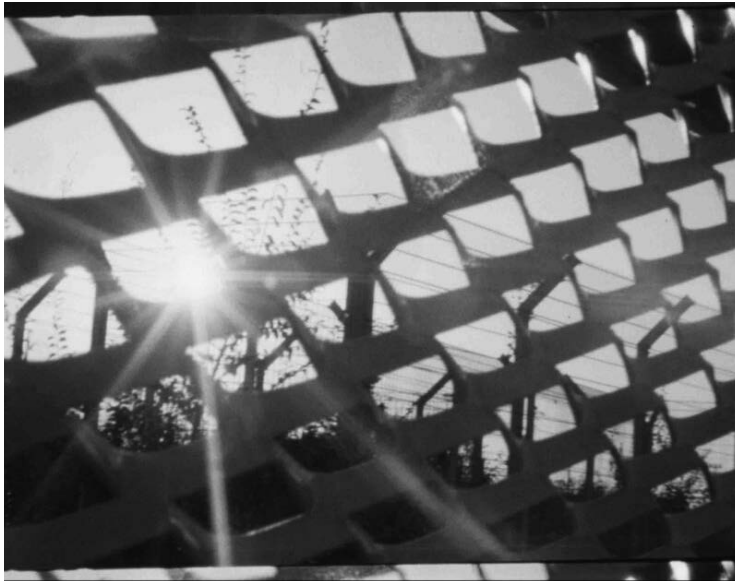
01:48:36:00

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:00

8:19

02:13:19:00

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

ATLAS ARCHIVIO APERTO

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:24

A cura di / Curated by
Leandro Listorti

Ringraziamenti / Acknowledgements
Lucía Ciruelos, Leandro Varela,
Joaquín Pedretti, Douglas Machado

ARGENTINA

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:12

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

Un atlante disegnato al Museo del Cine di Buenos Aires

Fin dalle mie prime incursioni nel mondo dell'archiviazione, sono stato attratto dal non classificato, dallo scarto e dal non finito. Ho trasferito questo fascino nel mio lavoro di regista e archivist. In *La película infinita* (Il film infinito), la storia è costruita a partire da frammenti di materiale cinematografico di film argentini mai terminati. In qualità di uno dei fondatori dell'ARCA (Archivo Regional de Cine Amateur), durante la sua esistenza la raccolta, la classificazione e la proiezione di film educativi, pornografici, familiari o semplicemente di frammenti non classificati e non identificati sono sempre stati uno degli obiettivi principali del nostro lavoro. Dal 2015 questo interesse ha potuto finalmente essere inquadrato in una struttura istituzionale, una situazione anomala dal momento che in generale questo tipo di materiali è sempre stato sottovalutato e lasciato da parte dagli archivi istituzionalizzati.

Dal Museo del Cinema della Città di Buenos Aires, sotto la direzione di Paula Félix Didier, un gruppo di appassionati archivisti, ricercatori, studenti, storici e cineasti ha dedicato il proprio tempo a salvare, identificare, classificare, conservare e proiettare numerosi materiali che il tempo e la mancanza di una forte decisione politica avevano abbandonato lungo il percorso.

Il programma che segue è solo un breve assaggio delle diverse collezioni che il museo conserva nei suoi sotterranei.

Leandro Listorti

An Atlas drawn at Museo del Cine of Buenos Aires

From my first forays into the world of archiving, I was attracted to the unclassified, the discarded and the unfinished. I transferred this fascination to my work as a filmmaker and archivist. In *La película infinita* (The Endless Film), the story is constructed from fragments of film material from Argentine films that were never finished. As one of the founders of ARCA (Archivo Regional de Cine Amateur) during its existence the collection, classification and screening of educational, pornographic, family films or simply unclassifiable and unidentified fragments were always one of the main objectives of our work. Since 2015 that interest could finally be framed in an institutional structure, an anomalous situation since in general that kind of materials were always undervalued and left aside by institutionalized archives.

From The Film Museum of the City of Buenos Aires, under the direction of Paula Félix Didier, a group of passionate archivists, researchers, students, historians and filmmakers dedicated our time to rescue, identify, classify, preserve and project numerous materials that time and the lack of a strong political decision abandoned along the way.

The following program is only a very brief sample of the different collections that the museum keeps in its vaults.

Leandro Listorti

Filmati a colori delle riprese del lungometraggio in bianco e nero *En el último piso* (All'ultimo piano), film argentino in bianco e nero diretto da Catrano Catrani su sceneggiatura di Conrado De Koller e Ariel Cortazzo, uscito il 7 aprile 1942 e interpretato da Juan Carlos Thorry e Zully Moreno. Le immagini mostrano situazioni candide tra gli attori e la troupe, giochi in piscina e navigazioni in barca.

Color footage from the shooting of the black and white feature film *En el último piso* (In the Top Floor) an Argentine black and white film directed by Catrano Catrani from a screenplay by Conrado De Koller and Ariel Cortazzo, released on April 7, 1942 and starred by Juan Carlos Thorry and Zully Moreno. The images show candid situations between the actors and the crew, playing by the swimming pool and sailing on a boat.

BEHIND-THE-SCENES FOOTAGE OF THE FILM "EN EL ÚLTIMO PISO"

Anonimo / Unknown (16mm, Argentina, 1942, 3')

MIS IMPRESIONES DEL IBERÁ

MIS IMPRESIONES DEL IBERÁ

Tadeo Bortnowski (16mm, Argentina, 1971, 12')

MIS IMPRESIONES DEL IBERÁ

Film dedicato all'esuberanza naturale delle paludi iberiche. La voce fuori campo di un presunto membro di una spedizione nella regione inizia a descrivere la condizione esotica e selvaggia sia della natura che degli abitanti, le cui "unioni tra consanguinei li stanno degenerando in modo tale da non svilupparsi". Poi, la narrazione richiama immagini di violenza esplicita sulla fauna per ammettere che "noi, avamposto della civiltà, abbiamo infranto la tranquillità di questa popolazione naturale, seminando panico e morte". La giustificazione addotta è la necessità di documentare questi luoghi "strani", che presto saranno solo un ricordo a causa del "Piano Iberá", un'affermazione che viene illustrata con immagini frenetiche di dighe, centrali elettriche e industrie alimentate da questa energia.

MIS IMPRESIONES DEL IBERÁ

MIS IMPRESIONES DEL IBERÁ

Film dedicated to exalt the natural exuberance of the Iberá marshlands. The voice-over of a supposed member of an expedition to the region begins to describe the exotic and savage condition of both nature and the inhabitants, whose "inbreeding unions are degenerating them in such a way that they do not develop". Then, the narration summons images of explicit violence against the fauna to admit that "we, the outpost of civilization, have shattered the tranquility of this natural population, sowing panic and death". The justification put forward is the need to document these "strange" places, as they will soon be just a memory due to the "Iberá Plan", a statement that is illustrated with frenetic images of dams, power plants and industries powered by this energy.

Materiale raro poiché è stato girato con pellicola doppio 8 su una cinepresa da 16”.

Rare material since it was shot with double 8 film on a 16” camera.

POCHO MAYO 1942

Anonimo / Unknown (16mm,
Argentina, 1942, 12')

REGISTRO AMATEUR: COMEDIA, FAMILIA, PATAGONIA, MAR DEL PLATA

REGISTRO AMATEUR: COMEDIA, FAMILIA, PATAGONIA, MAR DEL PLATA

Il film contiene scene familiari, diari di viaggio e scene comiche montate (laboratori, donne con valigie, giovani sulla spiaggia, giovani che bevono). Il materiale è privo di titoli ed è costituito da frammenti con vari segni marginali e date di produzione. L'identificazione e la paternità attribuita a Eugenio Cardini è stata fatta grazie alla famiglia del cineasta e incrociata con l'indicazione fatta da Barrios Barón, Carlos in Pioneros del Cine en Argentina. Cardini, Py y Ducrós Hicken sull'esistenza di questo materiale nella collezione dell'allora Museo Municipal del Cine. Secondo una precedente scheda di ispezione, il materiale era separato in diverse bobine che a un certo punto sono state unite per la conservazione e non presentano alcuna continuità tra i frammenti.

REGISTRO AMATEUR: COMEDIA, FAMILIA, PATAGONIA, MAR DEL PLATA

Eugenio Cardini (35mm,
Argentina, 1921/1924, 13'20")

The film contains family scenes, travel logs and edited comic scenes (laboratorians, woman with suitcases, young people on the beach, young people drinking). The material has no titles and is made up of fragments with various marginal marks and dates of production. The identification and authorship attributed to Eugenio Cardini was made thanks to the family of the filmmaker and crossed with the indication made by Barrios Barón, Carlos in Pioneros del Cine en Argentina. Cardini, Py y Ducrós Hicken about the existence of this material in the collection of the then Museo Municipal del Cine. According to a previous inspection card, the material was separated into several reels that were at some point joined for preservation and have no continuity between the fragments.

SOCIEDAD HIJOS DE ENTIENZA: FÚTBOL – TUY

Anonimo / Unknown (16mm,
Argentina, Spagna / Argentina,
Spain, 11')

Questa collezione comprende circa 15 film che ritraggono la vita di una società galiziana a Buenos Aires tra il 1920 e il 1950. La più grande ondata di immigrazione dall'Argentina è associata alla comunità autonoma della Galizia, in Spagna, motivo per cui questi filmati sono di incredibile importanza storica. Questo breve filmato mostra alcuni tornei di calcio a Sacachispas e anche alcune immagini della Spagna, quella che viene identificata è Tuy. Fa parte del progetto "I filmati del Museo del Cinema: Sons of Entienza Society" che raccoglie, ricerca e mira a digitalizzare e rendere pubblica questa collezione di filmati, guidato dall'archivista Lucia Ciruelos.

This collection comprises approximately 15 films depicting the life of a Galician society in Buenos Aires between 1920 and 1950. The largest wave of immigration from Argentina is associated with the autonomous community of Galicia, Spain, which is why these films are of incredible historical importance. This short film shows some soccer tournaments in Sacachispas and also some images of Spain, what is identified is Tuy. This is part of the project "The Home Movies of the Film Museum: Sons of Entienza Society" that gathers, researches and aims to digitize and make public this collection of films, led by archivist Lucia Ciruelos.

SOCIEDAD HIJO DE ENTIENZA: QUINTA

Anonimo / Unknown (16mm,
Argentina, 5')

Il Museo del Cinema della Città di Buenos Aires ospita una collezione di home video, film di famiglia, amatoriali e sperimentali che sono considerati un patrimonio prezioso anche se non sono classificati separatamente. Questa collezione comprende circa 15 film che ritraggono la vita di una società galiziana a Buenos Aires tra il 1920 e il 1950. La più grande ondata di immigrazione dall'Argentina è associata alla comunità autonoma della Galizia, in Spagna, e per questo motivo questi filmati sono di incredibile importanza storica. Questo breve filmato mostra alcuni festeggiamenti in una casa di campagna nella zona nord della provincia. Fa parte del progetto "I filmati del Museo del Cinema: Sons of Entienza Society" che raccoglie, ricerca e mira a digitalizzare e rendere pubblica questa collezione di film, guidato dall'archivista Lucia Ciruelos.

The Film Museum of the City of Buenos Aires houses a collection of home videos, family, amateur and experimental films that are considered a valuable heritage even though they are not separately categorized. This collection comprises approximately 15 films depicting the life of a Galician society in Buenos Aires between 1920 and 1950. The largest wave of immigration from Argentina is associated with the autonomous community of Galicia, Spain, which is why these films are of incredible historical importance. This short film shows some celebrations in a country house in the northern area of the province. This is part of the project "The Home Movies of the Film Museum: Sons of Entienza Society" that gathers, researches and aims to digitize and make public this collection of films, led by archivist Lucia Ciruelos.

Il viaggio di Alberto J. Delloca nel nord del paese argentino.

Alberto J. Delloca's travels around the north of the country of Argentina.

TUCUMÁN Y EL NORTE / TUCUMÁN AND THE NORTH

Alberto J. Delloca (16mm,
Argentina, 1961, 5')

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:24

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:12

ARCHIVE LOVERS

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:06

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:24

A cura di / Curated by
Lucia Tralli & Benedetta Valdesalici

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

Archivio Aperto 2023 propone per il secondo anno consecutivo Archive Lovers, una serie di percorsi rivolti a coloro che desiderano conoscere o approfondire le pratiche d'archivio legate al cinema privato, amatoriale, sperimentale. Rivolgendosi a studente, studiosi, giovani filmmaker, curatore dell'immagine in movimento, Archive Lovers nasce come momento di incontro e scambio di idee, esperienze e visioni sull'utilizzo delle immagini d'archivio oggi e il ruolo che avranno nel futuro.

Archivio Aperto 2023 offers, for the second consecutive year, Archive Lovers – a series of programs dedicated to those who wish to approach or deepen their knowledge of archival practices related to private, experimental, and amateur cinema. Aimed at students, scholars, young filmmakers, and moving-image curators, Archive Lovers was created as a moment of gathering and exchange of ideas, experiences, and visions on the importance of archival images nowadays and in the future.

GIURIA GIOVANI

Archivio Aperto ha aperto un bando dedicato a una Giuria Giovani! 15 studente universitarie proveniente da tutta Italia di età compresa tra i 18 e 26 anni. Le giovani giurate avranno il compito di selezionare la migliore opera di found footage tra i film in competizione e assegnare il premio Amateur is a Lover.

YOUNG JURY

Archivio Aperto welcomes new members to the Young Jury! Fifteen university students from all over Italy, who are between 18 and 26 years old, will be entrusted with the task of selecting the best work dedicated to found footage among the films in the competition, awarding thus the Amateur is a Lover prize.

I/le partecipanti / Selected participants: Liam Baldini, Giosuè Francesco Basileo, Paolo D'Andrea, Davide De Francesco, Davide De Marco, Chiara Guarino, Giovanni Interligi, Emma Marinoni, Fabrizio Mostardi, Chiara Musicò, Cristina Pedersoli, Carlo Pisani, Elisabetta Ragazzini, Lucia Francesca Savastano, Valentina Testa.

ARCHIVE CARE / PRATICHE CURATORIALI PER GLI ARCHIVI FILMICI IN PICCOLO FORMATO

La presenza delle immagini d'archivio e di patrimonio negli spazi dedicati all'arte e ai media contemporanei è in costante espansione: dai contesti espositivi, museali, cinematografici, educativi fino alle molteplici possibilità della fruizione online, le memorie visive del passato si riprendono il proprio spazio spesso diventando il punto di partenza per una nuova lettura del presente e d'incontro tra individuo, collettività e storia.

Archive Care si configura quindi come un percorso specifico all'interno del festival Archivio Aperto: una serie di incontri e momenti di networking con studiosa, curatore, autore, produttore, programmatore dedicati alle pratiche di valorizzazione degli archivi privati, amatoriali, d'artista: dai festival cinematografici alle produzioni audiovisive, incluso l'ambito dell'arte contemporanea.

Il percorso si concluderà con una giornata interamente dedicata alla formazione in cui e partecipante avranno anche la possibilità di presentare un proprio concept autoriale o curatoriale – documentario, video-essay, installazione, ma anche articoli, saggi, rassegne – legato alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo, con particolare attenzione all'ambito dei film famigliari, amatoriali, d'artista e sperimentali senza alcun limite tematico, geografico o di pubblico di riferimento.

ARCHIVE CARE / CURATORIAL PRACTICES FOR SMALL-GAUGE FORMAT FILM ARCHIVES

films without any thematic, geographic or target audience limitation.

I/le partecipanti / Selected participants: Valentina Arena, Riccardo Bertoia, Filippo Corsi, Makeda Doyal, Alice Fabbri, Laura Fiorio, Rosa Maietta, Cristina Previtali, Milana Zakarieva.

The presence of archival and heritage images in spaces dedicated to contemporary art and media is increasing. From exhibitions, museums, films, and educational contexts to the multiple possibilities of online spaces, the visual memories of the past are reclaiming their space, often becoming the starting point for new readings of the present and for encounters between the individual, the collective, and history.

Archive Care is therefore configured as a specific journey within Archivio Aperto. It consists of a series of meetings and networking moments between researchers, curators, authors, producers, and programmers dedicated to curatorial practices of private, amateur, and artist's archives from film festivals to audiovisual productions, including the contemporary art scene.

The program culminates with a day entirely dedicated to professional development and educational training, in which all participants will have the opportunity to present their own authorial or curatorial concept – documentary, video essay, installation, but also articles, essays, reviews – related to the acknowledgement and appreciation of audiovisual heritage, with particular attention to the sphere of family, amateur, artist and experimental

ARCHIVE CARE / PROGRAMMING THE ARCHIVE

Tavola rotonda sulle pratiche di programmazione e curatela nei festival

La valorizzazione delle immagini d'archivio – e dei progetti creativi e di ricerca artistica, storica e culturale che ne ri-attivano la memoria nel presente – è da sempre al centro dell'attività di Archivio Aperto. All'interno del percorso di questa edizione, proponiamo un momento di discussione tra esperti di programmazione nei festival della scena contemporanea nazionale e internazionale con l'obiettivo di condividere competenze e prospettive sulle sfide e opportunità portate alla programmazione da film documentari e di found footage che ruotano intorno all'archivio.

Al centro dell'incontro, quindi, sarà la condivisione di best practices per la valorizzazione e contestualizzazione di questi lavori per il pubblico, e una più ampia riflessione su cosa vuole dire lavorare sulla riscoperta e divulgazione della memoria individuale e collettiva di un passato più o meno lontano che queste opere portano con sé, mettendo in luce il ruolo centrale giocato dall'archivio. Come si comunicano al pubblico le scelte curatoriali? Quali sono le difficoltà maggiori legate alla valorizzazione di questi tipi di progetti audiovisivi? Cosa viene valutato in sede di selezione e perché?

Intervengono: Chiara Liberti (Biografilm Festival, Bologna), Mads Mikkelsen (CPH:DOX, Copenhagen), Daniela Persico (Bellaria Film Festival, Bellaria Igea Marina), Luca Ricciardi (UnArchive Fest, Roma).

ARCHIVE CARE / PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Presentazione dei progetti *Archive Care*, preceduta dalla lecture *Smash the Windows. La curatela delle immagini in movimento* a cura di Vincenzo Estremo (NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, Milano). Moderano Lucia Tralli, Benedetta Valdesalici, Vincenzo Estremo e Sara De Giovanni.

ARCHIVE CARE / PROGRAMMING THE ARCHIVE

Round table on programming and curating practices in festivals

The valorisation of archive images — and of creative projects and artistic, historical and cultural research that reactivate their memory in the present — has always been at the heart of Archivio Aperto's activities. As part of this edition, we would like to propose a moment of discussion between experts in programming in festivals on the national and international contemporary scene, with the aim of sharing expertise and perspectives on the challenges and opportunities brought to programming by documentary films and archival found footage.

At the centre of the meeting, therefore, will be the sharing of best practices for the valorisation and contextualisation of these works for the public, and a broader reflection on what it means to work on the rediscovery and dissemination of the individual and collective memory of a more or less distant past that these works bring with them, highlighting the central role played by the archive. How are curatorial choices communicated to the public? What are the main difficulties related to the valorisation of these types of audiovisual projects? What is evaluated in the selection process and why?

Speakers: Chiara Liberti (Biografilm Festival, Bologna), Mads Mikkelsen (CPH:DOX, Copenhagen), Daniela Persico (Bellaria Film Festival, Bellaria Igea Marina), Luca Ricciardi (UnArchive Fest, Roma).

ARCHIVE CARE / PRESENTATION OF THE PROJECTS

Presentation of the *Archive Care* projects, preceded by the lecture of *Smash the Windows. The curatorship of moving images* by Vincenzo Estremo (NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, Milano). Moderated by Lucia Tralli, Benedetta Valdesalici, Vincenzo Estremo and Sara De Giovanni.

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

A cura di / Curated by
Claudio Giapponesi,
Vanessa Mangiavacca

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:24

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:12

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:06

ARCHIVIO APERTO

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:24

PROFES- SIONAL

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

Archivio Aperto Professional è l'area industry del festival dedicata a professionisti/e del settore che coinvolge in primo luogo archivi, registi/e, produttori/produuttrici e archive producer, realizzata in collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo Emilia-Romagna nell'ambito del progetto CIAK, il progetto CNA che connette le professionalità del cinema e dell'audiovisivo, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Archivio Aperto Professional is the festival's industry section dedicated to industry professionals. It primarily aims to engage archives, directors, producers, and archive producers. This section is realized in collaboration with CNA Cinema and Audiovisual Emilia-Romagna as part of the CIAK and CNA projects, co-funded by the Emilia-Romagna Region. It serves as a connecting platform for film and audiovisual professionals.

NARRARE IL PASSATO, IMMAGINARE IL FUTURO – L'IMPORTANZA DEGLI ARCHIVI NELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA CONTEMPORANEA

Un panel creato per approfondire, attraverso casi concreti e la presentazione di differenti case studies, quali sono i limiti – principalmente legati al diritto all'immagine ma anche alla strumentalizzazione delle fonti – che si pongono con l'utilizzo di archivi di varia natura, principalmente filmici ma anche fotografici.

Il panel ospiterà gli interventi di: Raffaella Palladio (Rai Documentari), Michele Manzolini (Fondazione Home Movies), Cristiano Migliorelli (Istituto Luce Cinecittà), Luca Ricciardi (Fondazione Aamod), Alessandro Conficoni (The Bridgeman), Elena Testa (CSC – Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa).

ARCHIVIO APERTO PROFESSIONAL – CALL FOR PROJECTS

Nella sua 16a edizione il festival ha lanciato un bando rivolto a registi e autori/autrici per supportare lo sviluppo di opere che mettono al centro il riuso creativo dei materiali d'archivio con

un premio in denaro di 1.000 euro. Sono stati selezionati un massimo di 5 progetti e ognuno di essi sarà presentato di fronte a una giuria di esperti composta da Daniela Persico (Bellaria Film Festival), Raffaella Palladio (Rai Documentari), Michele Manzolini (Fondazione Home Movies), Cristiano Migliorelli (Istituto Luce Cinecittà), Luca Ricciardi (Fondazione Aamod), Elena Testa (CSC – Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa), Laura Nicotra (Rai Cinema), Ilaria Malagutti (Mammut Film), Claudio Giapponesi (Kiné Soc. Coop).

I progetti selezionati: *Agip Motel Dar es Salaam* di Caterina Borelli, *Un paese ci vuole* di Chiara Cremaschi, *L'ultima volta* di Loris G. Nese, *Voi come noi* di Lilian Sassanelli, *Lillo* di Livia Valensise.

NARRATING THE PAST, IMAGINING THE FUTURE: THE IMPORTANCE OF ARCHIVES IN CONTEMPORARY AUDIOVISUAL PRODUCTION

A panel created to explore through real-life examples and different case studies on what are the limits, mainly related to the right to image but also to the manipulation of sources, that arise while making use of diverse archives, mainly film but also photo archives.

The panel will host talks by:

Raffaella Palladio (Rai Documentari), Michele Manzolini (Home Movies Foundation), Cristiano Migliorelli (Luce Cinecittà Istitute), Luca Ricciardi (Aamod Foundation), Alessandro Conficoni (The Bridgeman), Elena Testa (CSC – National Archives of Enterprise Cinema).

Film Festival), Raffaella Palladio (Rai Documentari), Michele Manzolini (Home Movies Foundation), Cristiano Migliorelli (Luce Cinecittà Istitute), Luca Ricciardi (Aamod Foundation), Elena Testa (CSC – National Archives of Enterprise Cinema), Laura Nicotra (Rai Cinema), Ilaria Malagutti (Mammut Film), Claudio Giapponesi (Kiné Soc. Coop).

Selected projects: *Agip Motel Dar es Salaam* by Caterina Borelli, *Un paese ci vuole (A Country is Needed)* by Chiara Cremaschi, *L'ultima volta (The Last Time)* by Loris G. Nese, *Voi come noi (You like Us)* by Lilian Sassanelli, *Lillo* by Livia Valensise.

ARCHIVIO APERTO PROFESSIONAL – CALL FOR PROJECTS

For its 16th edition, the festival launched a call for filmmakers and authors to support the development of works that focus on creatively reusing archival materials, with a cash prize of 1,000 euros. Five projects were selected and will be presented to a jury of experts, namely: Daniela Persico (Bellaria

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

ARCHIVIO APERTO

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:24

EDUCATIONAL

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:12

A cura di / Curated by
Giulia Simi, Vanessa Mangiavacca

Progetti realizzati nell'ambito del
Piano Nazionale Cinema e Immagini
per la Scuola promosso da MiC –
Ministero della Cultura e MIM –
Ministero dell'Istruzione e del Merito

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:06

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:24

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

CINEMAPPE DELLA CITTÀ

A cura di Giulia Simi, Vanessa Mangiavacca, Ilaria Ferretti

Una classe ha chiesto e trovato pellicole di famiglia scovate nelle cantine e nelle soffitte. Le ha osservate e inventariate. Ha atteso che venissero digitalizzate. Le ha guardate. Le ha interrogate. Ha capito che sono delle fonti storiche e le ha messe in relazione con altre: i racconti dei testimoni.

Cinemappe della città è un percorso dedicato alla scoperta del linguaggio del cinema e del video privato come strumento di racconto del sé e del proprio territorio, dal passato al presente, ideato e realizzato dall'Archivio Home Movies nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC – Ministero della Cultura e MIM – Ministero dell'Istruzione e del Merito 2022, che ha visto il coinvolgimento di 25 classi (per 532 alunni) tra le regioni Emilia-Romagna e Toscana.

Rivolto alle primarie (classi IV e V) e secondarie di I grado (classi I-II-III) e pensato in un'ottica di stimolo alla scoperta della microhistory del nostro paese, ma anche tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale italiano e delle sue trasformazioni dal Novecento ad oggi, gli alunni e le alunne hanno imparato a “costruire” un piccolo archivio di home movies, toccando con mano la materialità del cinema, e a farlo rivivere attraverso i ricordi dei testimoni e le immagini di repertorio dei loro

luoghi, realizzando interviste ai donatori dei fondi, una per ogni classe, disponibili su www.homemovies.it con un player interattivo. Le memorie del passato si sono così unite allo sguardo e ai pensieri degli alunni e delle alunne, in una reciproca scoperta intergenerazionale.

Cinemappe della città ha coinvolto anche le classi dell'infanzia attraverso un laboratorio creativo e “sperimentale” d'animazione in stop motion su immagini d'archivio che ha portato alla realizzazione di un breve cortometraggio.

CINEMAPPE DELLA CITTÀ

Curated by Giulia Simi, Vanessa Mangiavacca,
Ilaria Ferretti

A classroom requested and discovered family films hidden away in cellars and attics. The students observed and inventoried them. They even witnessed the digitization procedure. They were in close contact with those films. They asked questions about them. They understood that they were dealing with historical sources, and they put them in relation to the others: witnesses' accounts.

Cinemappe della città is a program dedicated to the discovery of the language of cinema and that of private videos as storytelling instruments about oneself and about one's environment, from past to present. This program is designed and implemented by Home Movies within the framework of the National Cinema and Images for Schools Plan promoted by MiC – Ministry of Culture and MIM – Ministry of Education and Merit 2022, which saw the involvement of 25 classes (532 pupils) in the Emilia-Romagna and Tuscany regions.

Aimed at primary school (classes IV and V) and secondary school (classes I-II-III), *Cinemappe della città* has been created with the hope of stimulating the discovery of our country's microhistory. It also aims to protect and enhance Italy's cultural landscapes and heritage, especially given the many transformations it has undergone

during the 20th century and up to today. Teaching students how to “build” a small-scale archive of home movies, by engaging with the materiality of cinema, has also helped bring each archive to life through the memories of the witnesses and images of their places. Each class conducted interviews with the collaborators of our archive collection, all available on www.homemovies.it with an interactive player. The memories of the past were thus combined with the perspectives of the students in a single reciprocal intergenerational discovery.

Cinemappe della città also engaged with the kindergarten classes through a creative and 'experimental' stop-motion animation workshop on archive images, leading to the creation of a short film.

VIAGGIO IN ITALIA 1920-1980. ALLA SCOPERTA DEL CINEMA PRIVATO

A cura di Milo Adami

Proiezioni, sonorizzazioni dal vivo, letture sceniche e due libri per l'infanzia per il progetto *Cinema e Immagini per la scuola*

Il progetto "Viaggio in Italia", finanziato dal MIM e Mibac con il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola, ideato e coordinato dall'associazione 24FPS (www.24fps.it), nel corso dell'anno scolastico 2022/23, ha introdotto un programma di incontri e laboratori per due licei di Parma (Scientifico, musicale, sportivo A. Bertolucci e Scienze Umane A. Sanvitale), reinterpretando il patrimonio di Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna – in particolare le memorie familiari raccolte per decenni nelle riprese di viaggi in Italia da Nord a Sud, comprese quelle filmate dalle famiglie parmigiane raccolte dal progetto Archivi Vivi.

L'approccio didattico è stato multidisciplinare, una classe del liceo musicale (accompagnata da Corrado Nuccini fondatore della band I Giardini di Mirò) si è preparata per sonorizzare in uno spettacolo dal vivo al cinema Astra, esito del progetto, le pellicole selezionate tra svariati fondi di famiglia compresi tra il 1920 e il 1980; una classe del liceo sportivo Bertolucci con Matteo Bacchini (drammaturgo) ha selezionato alcuni testi, estrapolati dalla letteratura e dai diari di viaggio

di Virginia Woolf, Giorgio Bocca, Luca Goldoni, Paolo Rumiz, Giampaolo Visetti a altri, affidandoli poi, dopo un training attoriale condotto da Elisa Cuppini (attrice e regista), ad altri studenti e studentesse che nel live al cinema li hanno interpretarli scenicamente. Infine una classe del liceo di Scienze Umane, seguiti da una illustratrice e graphic designer Alessia Tzimas, ha rielaborato alcuni fotogrammi estrapolati da due cineamatori (fondo Olivo, e fondo Biggi di Parma) per realizzare due libri rivolti all'infanzia: *Dalla finestra* e *Le estati scorrevano sempre più calde*.

JOURNEY THROUGH ITALY 1920-1980. DISCOVERING PRIVATE CINEMA

Curated by Milo Adami

Screenings, live soundtracks, staged readings and two children's books for the school project *Cinema and Images for the school*

“Viaggio in Italia” (Journey through Italy) is a project funded by MIM and Mibac within the National Cinema and Images for Schools Plan, conceived and coordinated by the 24FPS association (www.24fps.it), organized during the 2022/23 school year meetings and workshops in two Parma high schools (Bertolucci high school for science, music, sports and Sanvitale high school for human sciences). The project aimed at reinterpreting the heritage of Home Movies, National Archive of Family Film in Bologna, with particular regard to family memories collected over decades by filming journeys through Italy, from North to South, including those filmed by Parma families collected by the Archivi Vivi project.

The approach was didactical and cross-disciplinary: a class from the Music High School

(accompanied by Corrado Nuccini, founder of the band I Giardini di Mirò) created a live soundtrack for the film realized within the project, that was to be played at the Astra cinema. The outcome of the project was indeed a selection of films chosen among a variety of family funds between 1920 and 1980. A class

from the Bertolucci High School of Sports with Matteo Bacchini (playwright) selected a number of texts, extrapolated from the literature and travel diaries of Virginia Woolf, Giorgio Bocca, Luca Goldoni, Paolo Rumiz, Giampaolo Visetti and others; those texts were then passed over to other students who, after taking part in an acting course held by Elisa Cuppini (actress and director), interpreted them in the theatre. Finally, a class from the Sanvitale High School of Human Sciences, helped by Alessia Tzimas (illustrator and graphic designer), reprocessed some frames selected from two film funds (Olivo fund, and Biggi fund from Parma) to create two children's books, namely *(From the Window)* and *Le estati scorrevano sempre più calde* (The summers were becoming hotter and hotter).

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

01:32:45:15

01:29:19:08

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:08

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:08

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:08

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:24

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:12

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:06

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:24

Fondazione Home Movies
Archivio Nazionale del Film di Famiglia
Via Sant'Isaia 18
40123 Bologna
www.homemovies.it

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:15

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:15

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:15

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:15

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:15

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18

ARCHIVIO APERTO XVI EDIZIONE

01:21:31:13

01:21:40:17

01:29:15:08

01:29:19:24

01:32:45:15

01:32:49:08

01:32:56:09

01:48:36:12

BOLOGNA 25 – 30. 10.2023

01:49:14:07

02:03:38:16

02:04:02:20

02:08:37:06

02:10:20:10

02:10:29:01

02:10:48:19

02:13:19:24

01:05:31:15

01:14:30:23

01:14:40:20

01:21:01:18