

Report complessivo dell'attività svolta durante il workshop internazionale *Sustainability and Applied Creativity in Sardegna* nell'ambito del servizio di animazione e informazione del territorio della Marmilla del Progetto Heroes Report .

Applying international best practices to local territorial development.

Perché la creatività applicata

Nel difficile contesto economico attuale, nuove idee per una crescita sostenibile sono più che mai necessarie. La creatività applicata è uno strumento chiave per generare innovazione nei modelli di sviluppo attuali, nel business, nella creazione di idee e nel saper identificare nuove opportunità che guardino al futuro.

La creatività applicata è quindi "pensare fuori dagli schemi" ma allo stesso tempo comprensione dei business driver e delle opportunità offerti dal territorio o dalla realtà alla quale si applica. E ci permette di:

- Ispirare e motivare gli individui e le organizzazioni
- Potenziare le capacità di problem-solving
- Generare nuove idee che rompono le barriere causate dai particolarismi e interessi "parziali" dei vari stakeholders
- Creare nuovi e durature sinergie tra innovazione nel business e la sostenibilità ambientale e sociale

Perché il cinema e l'audiovisivo

L'identità culturale e sociale dei giovani è formata in prevalenza attraverso i modelli televisivi, parte preponderante dell'offerta culturale odierna.

I contenuti proposti dalla comunicazione di massa sono per un'intrinseca necessità produttiva ed economica omologati e non sempre in grado di rappresentare le complessità storiche sociali e culturali del presente.

I giovani generalmente non hanno strumenti per decodificare ed interpretare criticamente le proposte televisive e tendono ad assumerne i contenuti passivamente.

L'elaborazione creativa di un audiovisivo realizzato a partire dalla propria realtà, mira a creare nei ragazzi una nuova consapevolezza delle molteplici relazioni tra la loro esistenza individuale e l'ambiente in cui vivono, stimolandone la capacità di ricerca e di riflessione sulle proprie esperienze.

Alla fine del Corso gli alunni avranno realizzato un video (documentario, serie web, o cortometraggio) scritto, diretto e organizzato da loro stessi.

Si saranno confrontati con i problemi di scrittura, comunicazione, budget, location, fotografia, recitazione e montaggio, acquisendo le conoscenze base del linguaggio cinematografico.

Il workshop

L'obiettivo principale del workshop è quello di individuare e sviluppare, attraverso la creatività applicata e la cinematografia, nuove opportunità di sviluppo sostenibile e promozionali per il territorio delle Due Giare, utilizzando l'evento My Land come case study.

Il nostro workshop si basa sull'applicazione del pensiero creativo alla progettazione di soluzioni innovative, "eco-efficienti" ed "eco-efficaci" per la gestione, lo sviluppo e la promozione del territorio attraverso il mezzo cinematografico e audiovisivo. La prima parte del workshop si concentrerà sul dare ai partecipanti nozioni e tecniche di creatività applicata che li permettano di individuare e sviluppare nuove ed originali opportunità ed idee di comunicazione e marketing territoriale creando un framework concettuale e contenutistico che sarà implementato nella seconda parte del workshop.

La seconda parte infatti si propone di educare gli studenti all'uso dei linguaggi e degli strumenti cinematografici e audiovisivi per stimolare un rapporto con le proprie radici, identità e territorio mediante l'elaborazione collettiva di audiovisivi (cortometraggi, fiction, documentari, film, serie web, news) per raccontare in modo efficace il My Land e l'intero territorio delle Due Giare, sia a livello nazionale che internazionale.

I partecipanti potranno:

- imparare ad applicare al loro lavoro quotidiano un approccio mentale basato sul pensiero creativo e lo sviluppo sostenibile.
- a generare idee attuabili e metodologie per coinvolgere la popolazione locale e attrarre efficacemente nuovi target
- attuare strategie di promozione e di comunicazione per la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio favorendo la consapevolezza ambientale e il turismo sostenibile sviluppare un progetto a lungo termine che favorisca la sostenibilità non solo ambientale ma anche economici, culturale e sociale nel territorio delle Due Giar
- acquisire conoscenze tecniche specifiche per realizzare contenuti multimediali promozionali di qualità (film, cortometraggi, web serie)

Partecipanti al Workshop.

Un gruppo di 13 persone motivate e competenti, provenienti dal territorio della Marmilla, dall'oristanese e dal cagliaritano. Tutti i partecipanti avevano abilità e competenze specifiche quali marketing, fotografia, video making, gestione e promozione territoriale, regia, grafica e business.

Programma svolto:

Primo weekend:

Creatività applicata, docente Wim Michels e docente e coordinatore Alessandro Madeddu

Giorno 1, Venerdì 27 Novembre:

Introduzione al workshop. (Tenuta da Alessandro Madeddu - Maraltro, Alessandro Bonifazi, Roberta Muscas, Consorzio delle due Giare)

What is the essence of creative communication (A short 'open space' exercise)

Creative thinking belongs to us all.

The effect of a paradigm shift to communication.

Target groups become Taste groups.

The art of opportunity seeking and 'Everything is an opportunity'.

What are the opportunities of the Move theBox building exercise?

Presentation and discussion.

Assignment for the evening: 'improve your idea'.

Feedback and open discussion

Giorno 2, Sabato 28 Novembre:

One exercise to loosen the brains.

Evaluation of the improved ideas of yesterday.

Presentation and briefing of the MyLand event (Tenita da Diego Loi, Consorzio delle due Giare)

Round of questions and research and strategic analysis of the MyLand event as key event to promote the Marmilla territory and sustainable mobility and “cicloturismo”.

About Conceptual Branding and Concept development.

Vision and vision development (including assignment).

Assignment for the teams: ‘Describe the country of the Myland brand in a Manifesto and the vision of the ‘The Myland Bike Festival’.

Feedback and evaluation.

Giorno 3, Domenica 29 Novembre:

The Creative Brief as stimulus.

The briefing as a first step in the creative process.

Translating ‘The Myland Bike Festival’ briefing into a creative briefing.

Secondo weekend

Creatività applicata, docente Wim Michels e docente e coordinatore Alessandro Madeddu

Giorno 4, Venerdì 4 Dicembre:

One hour biking for the participants in order to get a touch of biking in Marmilla.

Individual evaluation of the creative brief assignment: Translating ‘The MyLand Bike Festival’ briefing into a creative briefing.

About Conceptual Branding and Concept development.

Choice of the most distinctive and promising concept direction of each team.

Teams started – under guidance – with further concept development .

Evaluation of the concept directions per team.

Teams working on initial script ideas according to team’s concept directions

Evaluation of the initial scripts per team

Giorno 5, Sabato 5 Dicembre:

One exercise to loosen the brains.

Evaluation of the improved ideas of yesterday.

About disruption and sustainability.

Round of idea generation to improve the MyLand event as key event to promote the Marmilla territory and sustainable mobility and “cicloturismo”.

Feedback and evaluation.

Teams started – under guidance – to improve the chosen concept and script ideas on a MyLand promotional video

Notable and good examples for inspiration.

How to present and to get an agreement on creative work.

Presentation per team

Feedback and evaluation

Giorno 6, Domenica 6 Dicembre:

Insights on brand visual identity (in reference on the different MyLand logos currently in use)

Finalising and preparing the visual presentation

Presentation of the various concepts including storyboard for selected script ideas.

Evaluation, discussion and conclusion

Terzo weekend:

Produzione e Regia, docente Gianfranco Pannone e docente e coordinatore Alessandro Bonifazi

Giorno 7, Venerdì 11 Dicembre

Docente e coordinatore Alessandro Bonifazi – PRODUZIONE

Introduzione al corso di cinema e presentazione dei docenti.

Spiegazione degli obiettivi e confronto con Diego Loi per le mission del Consorzio due Giare

Inizio Corso:

- La produzione cinematografica le 4 fasi della realizzazione di un film preparazione, produzione /riprese, post-produzione/montaggio e distribuzione
- La troupe
- Psicologia e sociologia applicata all'organizzazione e alla scelta del personale tecnico
- Il marketing del film e i social network
- il budget e preventivo del film

Giorno 8, Sabato 12 Dicembre:

Docenti Alessandro Bonifazi e Gianfranco Pannone - PRODUZIONE e REGIA

PRODUZIONE :la produzione esecutiva e l'organizzazione
Fondi pubblici, regionali (film commission), internazionali, (Europa Creativa e Eurimage)
i broadcaster e tv italiane fundraising alternativo: tax credit product, placement e
sponsor
associazioni in partecipazioni italiane e coproduzioni estere
la distribuzione in Italia e all'estero

REGIA: Introduzione ed elementi teorico-pratici di regia cinematografica
La scrittura per il cinema e le altre forme di espressione audiovisiva. Soggetto.
Scaletta. Trattamento. Sceneggiatura. Struttura. Documentazione. Verifiche strutturali.
L'acquisizione dei diritti d'autore. La scelta degli sceneggiatori e del regista
Visione di alcuni spezzoni di film e documentari

Pitching dei ragazzi sui 5 progetti proposti e preparati durante il modulo di Creatività Applicata. Confronto e discussione.

Giorno 9, Domenica 13 Dicembre:

Docenti Alessandro Bonifazi e Gianfranco Pannone - PRODUZIONE e REGIA

PRODUZIONE e REGIA: Ottimizzazione della regia attraverso la produzione in funzione della realizzazione dello spot/commercial da 90"
Scelta da parte dei ragazzi di concentrare gli sforzi realizzativi su due progetti.

Si è deciso di pensare ad uno spot della durata di 90" partendo dai 5 i progetti presentati ed elaborati nelle fase anteriore del workshop:

Gruppo 1, My land: libero di scoprire

Gruppo 2, Marmilla: un modo unico per sentirsi vivi

Gruppo 3, Suite dolce in Marmilla

Gruppo 4, Libera la tua mente in Marmilla

Gruppo 5, Ognuno è l'eroe della sua sfida

C'è stata una bella riunione, ho apprezzato molto la discussione e, infine, la volontà comune di ridurre i progetti da 5 a 3.

Questi i 3 che saranno in questi giorni sotto la lente d'ingrandimento, analizzando prima di tutto i vostri aggiornamenti.

Gruppo 1 - My land: libero di scoprire

Gruppo 3 - Suite dolce in Marmilla

Gruppo 4 - Libera la tua mente in Marmilla

Quarto weekend:

Produzione, Regia e Montaggio, docente Paolo Guerrieri, Alessandro Bonifazi e Gianfranco Pannone

Giorno 10, Venerdì 18 Dicembre:

Docenti Alessandro Bonifazi, Gianfranco Pannone e Paolo Guerrieri – PRODUZIONE, REGIA e MONTAGGIO

MONTAGGIO: Attraverso la proiezione di brevi estratti di film, abbiamo chiarito le potenzialità del montaggio come linguaggio.

PRODUZIONE: accenni di social media strategy (sarà approfondita e testata durante la distribuzione sul web dello spot)

PDL (piano di lavorazione), storyboard ed esempi visivi.

Il supporto logistico. Sopralluoghi operativi. Viaggi e spedizioni. Alberghi. Ristorazione e comfort. Trasporti. Sicurezza sul lavoro. Assicurazioni. Razionalizzazione delle risorse. Tempistica della lavorazione.

Giorno 11, Sabato 19 Dicembre:

Docenti Alessandro Bonifazi, Gianfranco Pannone e Paolo Guerrieri – PRODUZIONE, REGIA e MONTAGGIO

PRODUZIONE e REGIA: Definizione e scelta dei 2 progetti con spin off di uno diviso in due possibili soluzioni.

La creatività applicata al cinema (proiezioni e video)

Presentazione dei due progetti e prove di pitching

Discussioni, dibattito, confronto, domande e risposte

Possibile produzione dello spot eventuali tempi di realizzazione, possibili costi e personale

tecnico

MONTAGGIO: Abbiamo affrontato la disamina del processo di post-produzione nel suo complesso, spiegando:

1) le differenze tra montaggio off-line e montaggio on-line;

2) la successione delle varie fasi: data managing, digitalizzazione (ed eventuale

compressione dei files), montaggio vero e proprio, color correction, montaggio e

missaggio audio, grafica e visual effect; ricomposizione delle varie lavorazioni nella copia finale (pellicola o DCP).

Giorno 12, Domenica 20 Dicembre:

Docenti Alessandro Bonifazi, e Paolo Guerrieri –PRODUZIONE e MONTAGGIO

MONTAGGIO: Abbiamo concluso la panoramica sulle principali funzioni di Avid Media Composer™, analizzando

- 1) la suite di Color Correction;
- 2) i vari possibili modi per rallentare o velocizzare un'inquadratura ("Motion Effect" o "Timewarp");
- 3) Come si mixano le tracce audio;
- 4) la suite di effetti audio.

PRODUZIONE: accenni di social media strategy (sarà approfondita e testata durante la distribuzione sul web dello spot) Le film Commissions e le autonomie nell'ottica dello sviluppo locale. IL Cinema ecosostenibile in Sardegna e nel mondo. Modalità ed applicazioni sul campo Applicazione del protocollo Blue Film alle produzioni audiovisive in genere.

Il workshop si è concluso con l'esposizione, da parte di Alessandro Bonifazi, docente di produzione e coordinatore della sezione cinema, **della relazione complessiva delle attività e la presentazione/pitching dei progetti curata da tutti i partecipanti, fatta al presidente del Consorzio Lino Zedda, al Sindaco di VillaVerde e suoi collaboratori.**