

Youth Cinema Network: Conferenza internazionale su formazione cinematografica ed educazione al cinema

23-24 marzo 2023, Zurigo

Organizzata dal
Festival del cinema giovane svizzero

Con il sostegno dell'Ufficio federale della cultura (UFC) / MEDIA Desk Suisse.

CONTENUTI

YOUTH CINEMA NETWORK: CHI SIAMO	3
LA CONFERENZA YCN A ZURIGO	3
PROGRAMMA DELLA CONFERENZA	4
SPACESHIP – YOUTH FILM FESTIVALS OF THE FUTURE	5
MEDIA EDUCATION	8
MEDIA EDUCATION: POTENTIAL OF VR IN MEDIA EDUCATION	11
LISTA DEI PARTECIPANTI	12

YOUTH CINEMA NETWORK: CHI SIAMO

Esperti di pedagogia del cinema e dei media nonché festival del cinema giovane di tutto il mondo si sono riuniti nel network YCN per uno scambio di know-how, di procedure e informazioni consolidate. YCN amministra una banca dati di esperti di pedagogia del cinema e dei media e di festival del cinema, organizza una conferenza per i soci a cadenza annuale e offre partenariati e cooperazioni.

YCN si impegna a livello internazionale per il cinema giovane stimolando il dialogo interculturale, sviluppando strategie internazionali e presentando esempi di best practice di realtà locali. YCN sostiene anche la distribuzione di film di giovani talenti, assegnando il premio YCN Award e fornendo ai festival e alle organizzazioni che ne fanno parte la possibilità di avviare partenariati e scambiarsi film. Il rapporto della conferenza sarà inviato a tutti i membri della rete e sarà pubblicato anche online. (youthcinemanetwork.org)

LA CONFERENZA YCN A ZURIGO

La conferenza si svolge ogni anno in un luogo diverso, di norma in collaborazione con un festival associato. La conferenza del 2023 si è svolta in occasione del 47° Festival del cinema giovane svizzero (22-26 marzo 2023) a Zurigo; ospita anche professionisti della formazione cinematografica e dell'educazione al cinema dell'industria del cinema svizzera.

Sono stati presentati contributi sui temi «Youth Film Festivals of the Future» e «Media Education». Riguardo a «Media Education» hanno avuto la possibilità di presentarsi istituzioni dell'industria del cinema nazionale e internazionale. Inoltre, i partecipanti hanno avuto la possibilità di assistere alle proiezioni e prendere parte al programma cornice del festival.

PROGRAMMA DELLA CONFERENZA

WEDNESDAY 22 MARCH – ARRIVAL

TIME	PROGRAMME	WHERE
18:00	Welcome aperitif (with Talent Camp participants)	GLEIS Bar
19:00	Festival opening	blue Cinema Abaton

THURSDAY 23 MARCH – CONFERENCE DAY 1

9:30 -10:30	Introduction / Welcome Spaceship – Youth Film Festivals of the Future	Zollhaus Flex A
11:00-11:45	Input & Discussion 1 (20' input, 25' discussion) „Greener Film Festivals“: How can film festivals be more sustainable in the future? - Philip Aubel (Junge Filmszene BFJ)	
12:00-12:45	Input & Discussion 2 (20' input, 25' discussion) Audience Accessibility - How can film festivals be made accessible and inclusive for more people? - Ksenija Sankovic (Four River Film Festival and Cinema Club Karlovac and Sanja Zanki Pejić (Croatian Film Association and Four River Film Festival)	
13:00-14:00	Lunch with Talent Camp Participants	Restaurant Osso
14:15-16:30	Developing YCN Group work on current topics: Media Education in different countries e.g. presentation and discussion of the results	Zollhaus Flex A
ca. 18:30	Dinner	Zentralwäscherei
20:00	Festival program: National Competition Category C (16-19 years)	blue Cinema Abaton

FRIDAY 24 MARCH – CONFERENCE DAY 2

TIME	PROGRAMME	WHERE
10:00-10:30	Media Education: Inputs & Discussions Input 1 (30' tour, input & questions) Filmkids: Film school for children and young people between 10 and 18 years, leisure and vacation offers, courses for schools - including tour of the location	Filmkids
10:30-11:00	Input 2 (15' input, 15' questions) Roadmovie / Zoomz : Switzerland's mobile cinema brings films to communities without a cinema	
11:00-11:15	Break	
11:15-11:45	Input 3 (15' input, 15' questions) Filmhaus Basel: studios for filmmakers, cinema, artists residency, space for events and workshops	
11:45-12:15	Input 4 (15' input, 15' questions) How is Media Education built into the school systems and what role does YCN play? Presentation of results - Robert Hinterleitner (YAAAS! Youth program Crossing Europe Filmfestival Linz)	
12:30	Lunch	ZHdK
14:00-16:00	Media Education: Potential of VR in Media Education Visit and tour of the VR Labs and the Museum of Design at the Zurich University of the Arts.	ZHdK
16:30-17:30	Wrap-up of the Conference 2023	
18:00	Festival program: Talent Camp Screening & YCN Book Presentation	blue Cinema Abaton
20:00	Dinner	Zentralwäscherei

SATURDAY 25 MARCH – INDIVIDUAL DEPARTURE OR FURTHER VISIT OF THE FESTIVAL PROGRAMS

GIOVEDÌ 23 MARZO 2023

SPACESHIP – YOUTH FILM FESTIVALS OF THE FUTURE

Input 1

Per festival del cinema più green: come rendere i festival del cinema più sostenibili?

– Philip Aibel (*Junge Filmszene BFJ*)

I festival del cinema svolgono, in qualità di eventi culturali, un ruolo sempre più importante nella vita pubblica. Da anni registrano dati di audience in aumento e contribuiscono al successo dei film in programma. Ma ciò che suscita l'interesse dell'opinione pubblica, oltre ai contenuti dei festival, è anche l'aspetto della sostenibilità nell'organizzazione. I team dei festival stessi, gli organismi di finanziamento e gli sponsor, nonché il pubblico, chiedono a gran voce eventi organizzati e svolti secondo criteri di sostenibilità.

Da decenni ormai i festival del cinema esordienti lavorano secondo criteri sostenibili a livello socio-politico. Incoraggiano giovani registi e registe nella loro crescita professionale, ampliano le competenze cinematografiche dei partecipanti dei festival con workshop di alto livello, creano strutture di networking, garantendone la continuità, e offrono un orientamento e opportunità nel settore cinematografico.

Come organizzare oggi e in futuro (nuovi) festival del cinema green? Naturalmente gli elementi principali della sostenibilità, «ecologia», «economia» e «temi sociali» sono destinati a mantenere la loro rilevanza. Un importante fattore qualitativo e criterio fondamentale rispetto all'organizzazione e allo svolgimento è la «carbon footprint», ovvero l'impronta ecologica. L'obiettivo è ridurla al minimo in base ai criteri che tutti ben conosciamo: «evitare», «ridurre» e «compensare».

Quando si parla di festival del cinema verde, l'obiettivo che essi si pongono è la neutralità climatica. Nei seguenti settori dell'organizzazione del festival ci sono diverse possibilità per perseguire questo obiettivo e per realizzarlo: vitto e alloggio, cinema e teatri, mobilità, marketing, organizzazione dell'ufficio.

Tra le altre cose il panel fornisce una panoramica dei diversi metodi per evitare o ridurre le emissioni di CO₂.

Successivamente i partecipanti discutono sui seguenti aspetti:

- Quanto sono sostenibili i festival del cinema? Quali altri margini di manovra ci sono? Best practices dei festival partecipanti
- Quali sono i confini? I nuovi festival del cinema alle prese con flying shame, streaming, Q&A online e incontri dal vivo
- Come si finanziano i festival: per più ecosostenibilità e sostenibilità economica e sociale occorrono più mezzi – dibattito sulle attuali esigenze
- I nuovi festival del cinema e i membri del Youth Cinema Network: quanto siamo davvero sostenibili?
- Che cosa hanno in comune o quali standard hanno in comune i nostri metodi di lavoro?

Dibattiti e domande:

- Il tema «sostenibilità» viene inserito spesso a livello di programma all'interno dei festival. I programmi tematici portano a una maggiore consapevolezza dei cineasti e tra il pubblico.
- Non tutto è controllabile e non tutto è di competenza dei team organizzativi, ad es. la sostenibilità delle location e l'energia utilizzata.
- Ci sono piccoli accorgimenti per un miglioramento che permettono anche di contenere i costi: non produrre rifiuti (ad es. resti di cibo, materiale stampato, merchandise, ecc.). Questi temi rientrano nella gestione di ogni singolo festival e sono un piccolo ma importante contributo per più sostenibilità.
- Niente plastica, niente carne ed eventualmente niente prodotti caseari: anche questi sono piccoli accorgimenti validi; tuttavia possono implicare costi aggiuntivi.
- Occorre ragionare in categorie più ampie; a volte alcune soluzioni sembrano sostenibili ma non lo sono fino in fondo: ad es. il festival NUFF non serve solo cucina vegetariana perché questi alimenti sono più costosi e, poiché spesso devono essere importati, non hanno necessariamente un impatto climatico inferiore rispetto agli alimenti regionali, che spesso non sono vegetariani (renna, pesce).
- Trasporti: incoraggiare il pubblico e gli ospiti a spostarsi in treno e rimborsare solo i viaggi con questo mezzo. Gli altri viaggi non vengono compensati. Ad es. presso il festival FiSH una società energetica locale sostiene la compensazione di CO₂.
- Come si calcola l'impronta di carbonio? C'è uno strumento? Esistono calcolatori online; tuttavia, finora la maggior parte di essi non effettua calcoli esatti.

Input 2

Audience accessibility: come rendere i festival del cinema accessibili e più inclusivi a un pubblico più ampio?

–Ksenija Sankovic (*Four River Film Festival e Cinema Club Karlovac*) e Sanja Zanki Pejić (*Croatian Film Association e Four River Film Festival*)

Affinché bambini con disturbi di integrazione sensoriale possano condurre fin da subito una vita normale, è necessario sensibilizzare l'opinione pubblica; è importante che possano partecipare ai festival e sentirsi a proprio agio. Ci sono numerose difficoltà che si ritrovano ad affrontare i bambini con disturbi di integrazione sensoriale e non esistono ancora regole precise. Alcuni bambini hanno reazioni violente quando sentono rumori assordanti, altri non sopportano le luci forti; alcuni non accettano la vicinanza di altre persone, altri non riescono a stare seduti per più di qualche minuto, altri ancora non riescono a restare concentrati quando c'è una rapida successione di immagini, scene, sequenze. Il mondo è pieno di stimoli a cui probabilmente alcuni bambini non sono in grado di far fronte. La maggior parte dei bambini che rientra nello spettro autistico presenta disturbi di integrazione sensoriale, ma ne soffrono anche altri bambini e possono presentarsi in forma di disturbi dell'attenzione e della concentrazione, mancanza di comunicazione sociale, ritardo dello sviluppo psicomotorio, difficoltà di apprendimento e disagi simili. Per rendere i nostri programmi più accessibili e inclusivi per tutti i partecipanti, proponiamo due tipi di attività: programmi sensoriali e laboratori integrativi, in particolare nel settore delle animazioni stop motion.

L'idea dei laboratori consiste nel servirsi di tutti i sensi per la progettazione di un film, utilizzando un approccio ergoterapico; si sfruttano oggetti da animare di diversa realizzazione e creati con materiali differenti; possono essere cose che si trovano nella natura (foglie, rami), ma anche collage e disegni. Vengono utilizzati materiali che implicano una sensazione tattile: ad esempio caffè o sabbia, che, oltre ad avere un profumo gradevole, richiedono anche abilità motorie fini e l'utilizzo di pennelli e bastoncini. Con queste tecniche vengono stimulate le abilità cognitive dei partecipanti. Ciò può essere utile per persone con difficoltà intellettive, che, in laboratori, scoprono il nesso causa-effetto, ordinando vari elementi, usano la motricità fine, sfruttano stimoli tattili e olfattivi ecc.

I vantaggi di rendere possibile, ai bambini con disabilità dell'integrazione sensoriale e con altri problemi dello sviluppo e alle loro famiglie, di recarsi in un luogo pubblico senza essere giudicati (senza sensi di colpa né il timore di disturbare durante proiezioni) o di facilitarli nell'integrazione, sono:

- Socializzazione e apprendimento
- Integrazione e inserimento
- Abitudine alla tolleranza
- Nuove amicizie
- Sensibilizzazione dell'opinione pubblica
- Sensibilizzazione della società rispetto ai problemi e alle difficoltà delle famiglie e dei bambini con disturbi dello sviluppo.

Dibattito e domande:

- Creare spazi per l'educazione al cinema. Ciò non deve avvenire necessariamente all'interno dei cinema; si possono sperimentare modalità diverse per le proiezioni, con film più brevi, in modo che i bambini non debbano restare seduti troppo a lungo. Possibilità di muoversi durante la proiezione.
- Discussione e interazione con i bambini prima e dopo le proiezioni, in modo tale che sappiano ciò che li aspetta e che alla fine abbiano la possibilità di rielaborare.
- Il laboratorio di Junge Filmszene racconta il cinema attraverso la proiezione delle tavole degli albi illustrati. I ragazzi raccontano delle storie mostrando le illustrazioni per abituare i bambini all'idea di proiezioni e di cinema e per far conoscere loro questo mezzo di comunicazione.
- Contatto con il gruppo in questione: tramite scuole, organizzazioni o gruppi su Facebook con i genitori. Esistono anche siti web. Con il tempo si può anche creare una banca dati dei contatti.
- Anche i costi rientrano nel tema dell'accessibilità: possibilmente, proporre tutto gratis, perché il budget a disposizione in linea di massima è contenuto.
- L'idea è portare i bambini al cinema, anche perché conoscono comunque altre forme di video e contenuti mediatici. Tuttavia c'è spesso il problema che i cinema non sono sempre facilmente accessibili (abbattimento barriere architettoniche).
- Non sempre sono necessari programmi diversi per diverse fasce d'età; lo stesso programma può essere interessante e rilevante per persone di età diversa.

VENERDÌ 24 MARZO 2023

MEDIA EDUCATION

Input 1

Filmkids: scuola di cinema per bambini e ragazzi dai 10 ai 18 anni, programmi per il tempo libero e le vacanze, corsi per le scuole

– Simone Häberling e Christof Oswald (*filmkids.ch*)

filmkids.ch è una scuola di cinema per bambini e ragazzi tra gli 8 e i 18 anni. È stata fondata nel 2007 dalla produttrice cinematografica e manager culturale Simone Häberling come associazione no-profit. Negli ultimi 15 anni filmkids.ch si è trasformata da piccola associazione a una «istituzione» con una buona rete di contatti attiva in diverse località in Svizzera tedesca.

Oggi filmkids.ch offre corsi, workshop, campi estivi e progetti per le scuole in tutti i settori della recitazione e della produzione cinematografica. Il team sarà composto ben presto da 80 cineasti e attori/attrici e non smette di crescere. Oltre a Zurigo, i coach di filmkids.ch delle varie zone del Paese stanno avviando i primi corsi a Basilea, Coira, Winterthur, Lucerna, Berna, Soletta, Olten, Frauenfeld, Arbon e Argovia. filmkids.ch collabora per laboratori con numerosi festival del cinema, teatri e altre istituzioni culturali.

L'associazione organizza ogni settimana corsi a Zurigo, Winterthur e Basilea. I bambini e i ragazzi partecipano ogni settimana a lezioni di due ore sul cinema, animazione o recitazione. A Zurigo, oltre ai corsi di filmkids.ch, vengono organizzati anche corsi di specializzazione patrocinati dalla Schweizer Filmschule (SFS).

filmkids.ch lavora a stretto contatto con il mondo del lavoro: non solo grazie all'intervento di cineasti e attori/attrici di professione, ma anche seguendo professionalmente i bambini sui set dei film.

filmkids.ch si pone l'obiettivo di continuare ad appassionare i giovani al cinema e ai film, incoraggiarli a credere nella loro creatività e insegnare loro a leggere, interpretare e creare immagini e, facendo ciò, imparare nuove cose giocando e sperimentando.

Input 2

Roadmovie: il cinema mobile della Svizzera porta i film nelle comunità senza cinema/Cinemini Europe: giocare con i film – John Wäfler e Claudia Schmid (*roadmovie.ch*)

Avete mai pensato di proporre un'attività per avvicinare i più piccoli (3-6 anni) al cinema? I bambini piccoli sono attratti dai film, non hanno difficoltà ad abituarsi. Si divertono a guardare le immagini in movimento, si rapportano facilmente con i media audiovisivi e partecipano attivamente anche con film astratti e sperimentali che lasciano ampio spazio alla fantasia.

Il progetto europeo «Cinemini Europe» offre ai festival del cinema e agli istituti di formazione cinematografica la possibilità concreta di lavorare con i bambini più piccoli sul tema del cinema e di creare un catalogo dei film con la curatela di esperti, attività e materiale didattico specificamente studiati. Per «Cinemini Europe» educare al cinema significa non tanto insegnare ai bambini a capire il film o girare un film, quanto piuttosto dare loro la possibilità di conoscere questo mezzo di comunicazione. Guardare i film e confrontarsi in modo divertente con i contenuti dà ai bambini la possibilità di scoprire il mondo delle immagini in movimento in maniera intelligente e piacevole.

«Cinemini Europe» è un progetto avviato insieme da diversi istituti di formazione cinematografica europei. In Svizzera è stato lanciato il progetto dell'associazione Road Movie Mobile Cinema insieme al festival del cinema giovane Festival de Cinéma Jeune Public a Losanna. Nel nostro intervento presentiamo il progetto e mostriamo come i festival del cinema e gli istituti di formazione cinematografica possono utilizzare facilmente i film, le attività e i materiali di «Cinemini Europe» per incoraggiare in queste attività il pubblico giovane.

Input 3

Filmhaus Basel: studi per cineasti, cinema, residenze di artisti, spazio per eventi e workshop – *Lavinia Besuchet, Christoph Herbert, Lukas Waldvogel e David Gion Müller* (vfbbb.clubdesk.com)

Filmhaus Basel è uno spazio culturale unico nel suo genere, nel cuore del centro storico di Basilea, e ospita il «Verein für die Förderung der Begeisterung am bewegten Bild» (VFBbB), che trasmette la passione per le immagini in movimento. Il progetto è stato avviato dai promotori del festival del cinema Gässli come risultato del loro profondo impegno per il sostegno della scena cinematografica basilese e offre spazi creativi per cineasti, workshop, un piccolo cinema e spazio per mostre ed eventi. Gli eventi, distribuiti nel corso dell'anno, sono accessibili per visitatori con un biglietto d'ingresso. Per il loro impegno attivo, i membri e i volontari ricevono uno sconto.

Oltre al programma annuale, Filmhaus Basel è una tappa intermedia per giovani cineasti di tutto il mondo: ogni tre mesi alcuni cineasti partecipano alla Filmmaker Residence nella torre dell'edificio e hanno dunque la possibilità di lavorare ai propri progetti e di connettersi con la scena cinematografica locale.

Il progetto a cadenza annuale Gässli Film Festival, che si svolge nella torre dell'edificio, prevede la proiezione di cortometraggi nazionali e internazionali di giovani talenti che stanno compiendo i primi passi come professionisti nel mondo del cinema o giovani che hanno di fronte una carriera in questo settore. Evento no-profit nella regione di Basilea, il festival dà l'opportunità di conoscere la bellezza del cinema e scoprire il fascino di diventare cineasti.

Con il premio «Basil» ogni anno vengono assegnati sette riconoscimenti in diverse categorie, con l'obiettivo esplicito di promuovere le nuove leve del cinema. Oltre alla parte più importante del festival, i concorsi per i giovani cineasti, i visitatori hanno anche la possibilità di chiacchierare con una personalità interessante del mondo del cinema.

In un'atmosfera familiare, il Gässli Film Festival offre la possibilità di trascorrere del tempo insieme partecipando a un evento culturale. I film e il pubblico creano un intreccio nelle stradine del centro storico di Basilea, che ogni anno, con il Gässli Film Festival, diventa, alla fine dell'estate, un animato punto d'incontro.

Input 4

Media education: come viene integrata nei sistemi scolastici l'educazione ai media e quale ruolo ricopre YCN? Presentazione dei risultati – Robert Hinterleitner (YAAAS! Programma giovani del festival del cinema Crossing Europe, Linz)

I sondaggi online sono diventati un importante strumento per raccogliere informazioni su diversi aspetti dell'istruzione, compresa l'educazione ai media. Questo breve studio, i cui risultati sono stati presentati all'incontro YCN a marzo del 2023, intende illustrare la situazione attuale rispetto all'educazione ai media per i bambini e i ragazzi dai 10 ai 18 anni in diversi sistemi scolastici europei nonché le sfide e le opportunità per i pedagoghi in questo ambito.

Nel sondaggio si pongono numerose domande, tra cui:

Quanto tempo viene dedicato all'educazione ai media nei programmi scolastici?

Quali sono le maggiori sfide per i pedagoghi nell'educazione ai media?

In che modo i ragazzi possono apprendere qualcosa sui media?

Quali tipi di media vengono utilizzati in classe?

In una fase successiva vengono analizzati i risultati del sondaggio per illustrare le diverse tendenze e modelli nella pedagogia dei media in diversi sistemi scolastici europei. Sulla base dei risultati ci si confronta con questioni cruciali per i pedagoghi, come ad es.: come possiamo migliorare l'educazione ai media nelle nostre scuole? Come possiamo garantire che i ragazzi ricevano le nozioni necessarie per orientarsi nel mondo digitale? Come possiamo garantire che l'educazione ai media sia accessibile a tutti gli allievi delle scuole, in maniera inclusiva? Infine, quale ruolo può ricoprire YCN nell'educazione ai media?

In generale il sondaggio online punta a fornire una panoramica della situazione dell'educazione ai media in Europa e a dimostrare la necessità di portare avanti la ricerca in questo settore.

Periodo del sondaggio online: da gennaio a marzo 2023

MEDIA EDUCATION: POTENTIAL OF VR IN MEDIA EDUCATION

In visita alla Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) e visita guidata alla mostra «Game Design Today» al Museum für Gestaltung (museo del design).

“I videogiochi si sono evoluti da prodotto di nicchia a fenomeno di massa in pochissimo tempo. Al di là dell'industria dell'intrattenimento, i videogiochi sono ora utilizzati in vari campi, dall'arte all'educazione alla terapia. I videogiochi affrontano anche questioni sociali urgenti come la diversità, il clima, la migrazione o l'interfaccia tra persone e tecnologia. La mostra Game Design Today offre uno sguardo a tutto tondo sulla cultura videoludica contemporanea e uno sguardo dietro le quinte delle produzioni internazionali, con particolare attenzione ai processi di progettazione. Invita i visitatori a provare personalmente i vari titoli e a lasciarsi ispirare dall'incredibile varietà di personaggi, storie e approcci.” (Testo della mostra sul sito web del Museum für Gestaltung Zürich, musem-gestaltung.ch).

LISTA DEI PARTECIPANTI:

Soci YCN:

Organizzazione	Paese
Media Education Centre – Danube Peace Boat E.U.R.O.P.E.	Serbia
Enimation	Slovenia
Croatian Film Association	Croazia
Four River Film Festival	Croazia
Cinema Club Karlovac	Croazia
Film Factory	Slovenia
Werkstatt der Jungen Filmszene	Germania
YAAAS! (Youth program Crossing Europe Filmfestival Linz)	Austria
FiSH Filmfestival	Germania
Freelancer for BFI and Board of Directors for Fresh Film Festival	Irlanda
Camera Zizanio	Grecia
NUFF	Norvegia
Novemberfestivalen	Svezia
Anim!Arte - International Student Animation Festival of Brazil	Brasile
Up-and-coming – Internationales Film Festival Hannover	Germania
Wicked Wales International Youth Film Festival	Galles
Emerging Limerick Filmmakers	Irlanda
Film literacy department in Croatian Audiovisual Centre	Croazia
One Minute Film Festival	Polonia
A-FilmTeensFest	Repubblica Ceca
Schweizer Jugendfilmtage	Svizzera

Altri partecipanti:

Organizzazione	Paese
YOUKI	Austria
Zurich Film Festival	Svizzera
Filmkids	Svizzera
Gässli Film Festival	Svizzera
VFBbB	Svizzera
Festival Cinéma Jeune Public	Svizzera

Dachverein Die Zauberlaterne	Svizzera
Film, Form & Communication	Svizzera
ZHdK Film	Svizzera
Zuger Filmtage	Svizzera
Schule + Kultur, Bildungsdirektion Kanton Zürich	Svizzera
Roadmovie	Svizzera

