

TRANSFORMER

NT3B - Cabra Giud

Preproduzione isotopia 1
esame TNMI

CABRA GIUD - NT3B

TRANSFORMER

1. SOGGETTO PRINCIPALE

Con questo prodotto audiovisivo ho voluto esplorare il concetto di trasformazione che attuo sul mio corpo performando durante gli eventi in drag e nella vita di tutti i giorni in quanto persona transgender. Rappresento un percorso senza fine: si parte dal caos, si passa per un mutamento guidato, fino ad arrivare a un momento riflessivo calmo e ragionato.

Questa idea di riflessione continua è ciò che voglio suscitare in chi guarda così che possa essere un modo per riflettere su se stessi e conoscersi meglio.

2. IDEA COMUNICATIVA

Scopo narrazione:

tramite questa forma breve autobiografica “Transformer” voglio parlare della ricerca identitaria e della modellazione del proprio corpo, per stimolare curiosità in chi ignora e forza in coloro a cui serve solo una piccola spinta o spunto.

Struttura: Narrativa

Canale di distribuzione:

Installazione in un contesto museale.

Ciascun atto della forma breve avrà un canale video a sé stante, i 3 mini video così realizzati verranno riprodotti in loop e contemporaneamente per rimarcare l'effetto di spaesamento, ciclicità del pensiero e continuo mutamento, molteplicità di visioni e molteplicità di fruizioni.

Strumenti utili: 3 schermi, orientamento orizzontale, con rispettivi speaker

Durata: 40 secondi circa

CABRA GIULIA (JUDE) - NT3B

TITOLO "Transformer"

ELEVATOR PITCH

La musica inizia e mi deforma. Mi vedi? La senti? Drag king performo.

SINOSSI

Se potessi vivere una vita come in un film, quale sarebbe la tua colonna sonora? Che personaggio vorresti interpretare? Come lo delineeresti? Chi siamo e come scegliamo di apparire? Performare è un atto di ribellione contro una società binaria, bisogna sradicare le fondamenta, i concetti marmorei e “sicuri” su cui poggia, per portare un po' di instabilità. L’incertezza porta a dubbi, interrogarsi, conoscersi, modellarsi.

CONCEPT

In questo progetto autobiografico ho voluto far emergere degli elementi che modellano la mia persona.

La musica, porto sicuro e forza vitale è co-protagonista, partecipe, mi accompagna e guida. Mi dà voce, dandomi un mezzo per esprimermi, mi da sostegno, in costante sottofondo è colonna sonora della mia vita.

L’idea è di mostrare un corpo che ha più voci, una polifonia di espressioni in un’unica persona alla ricerca di nuovi modi per apparire, essere.

Il concetto del mutamento permea la mia esistenza da tempi remoti, in quanto persona transgender performo nella società in cui vivo adattandomi e modificandomi.

Il desiderio di modificare il corpo, *transformarlo*, crea una certa ritualità legata a questa azione. Così come nell’arte drag.

Nel processo di trasformazione la musica deforma il mio corpo, mi aiuta a decostruire la mia identità e abbracciarne una nuova, perdersi e ritrovarsi.

Mi sento una forma in costante divenire, mai ferma e quindi instabile, ma è forse questa instabilità che mi da la forza per continuare questo processo.

SOGGETTO

Il primo atto rappresenta il caos, la confusione e la ricerca di sé. Su uno stereo viene premuto il tasto play. Inizia una musica che pian piano si fa sempre più assordante e fastidiosa. Nel frattempo in modo caotico passano a schermo immagini, reference su magazine, su internet e sui social al quale il protagonista si ispira, alle quali desidera assomigliare. E’ un turbine caotico di immagini che si somma in sovraimpressione a una messa in discussione del proprio corpo, una deformazione, una negazione. All’aumentare delle immagini, che altro non sono che i pensieri fissi del protagonista, aumenta la velocità e il fastidio creato dalla musica.

Questo rumore assordante, viene domato nel secondo atto dalle mani di un direttore d'orchestra che ordina il silenzio. Con un richiamo alla tecnica compositiva chiamata *soundpainting*, queste stesse mani diventano una guida e tramite la loro gestualità accompagnano il corpo femminile del protagonista in un mutamento verso un corpo maschile. Semplici suoni solitari prendono il posto, in una composizione rumorista, del rumore assordante iniziale. Questa fase di calma apparente è solo un passaggio, un work in progress verso ciò che il protagonista tende; è tutto ancora frammentario, meno disordinato grazie alle indicazioni date della musica.

Terzo atto. Stop. Rewind.

Si riavvolge il nastro e così ogni modifica e ogni pensiero ritornano nella mente del protagonista che le ha pensate. Su sfondo bianco una rotella di caricamento (come fosse il caricamento prima di un gioco) continua a girare. Compare del lettering in sovraimpressione, sono i dubbi iniziali che il protagonista si pone interrogandosi sul proprio genere e la sua espressione. Potrebbe sembrare ancora una fase di disordine, ma è invece più tranquilla, ragionata, più limpida. Passati i primi due atti, il caos e il mutamento, il protagonista ha acquisito maggiore consapevolezza per poter ordinare i suoi pensieri e suscitare in chi li legge una riflessione.

PERCHÉ DOVREI GUARDARTI

L'intento di questo video è mettersi in discussione. Guardando questo elaborato chi non conosce il mondo drag potrà averne un assaggio, e sarà lasciato con l'amaro in bocca per le controversie , e vorrà saperne di più. Per chi invece già si interroga o è vicino alla community potrebbe essere un modo per riconoscersi e ritrovarsi, immedesimarsi e prendere forza per modellarsi.

TARGET

Il genere è indifferente, 15-44, gradi di istruzione scuola secondaria di primo grado

Non è necessaria alcuna conoscenza pregressa, questo video vuole essere uno stimolo per una riflessione personale.

Trattandosi però di video arte può essere più apprezzato da un pubblico con interesse per l'arte, la musica, il mondo drag e le teorie di genere.

LINK ALLE SLIDE

https://www.canva.com/design/DAE6T3-lvBk/uDTqdxWqoOfuRD4O4gmHA/view?utm_content=DAE6T3-lvBk&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=sharerdesignpanel

SCENEGGIATURA

Chiameremo per comodità il protagonista "G.", pronomi maschili.

#1 - INT - CAMERA - GIORNO

Su uno stereo viene premuto il tasto play. Inizia una musica che pian piano si fa sempre più assordante e fastidiosa.

G. sfoglia un magazine con modelli di sesso maschile.

G. prova filtri instagram che in realtà aumentata applicano baffi e barba sul suo viso.

G. si guarda allo specchio, controlla il suo corpo, ne copre delle parti per gioco, per disprezzo.

Audio: musica fastidiosa assordante

Color effect: strobo in nero

#2 - LIMBO - NERO

Dal buio spuntano due mani di un direttore d'orchestra. Con un gesto ferma il rumore. Con i successivi guida il mutamento del corpo femminile di G. verso un corpo più mascolinizzato.

#3 - LIMBO - BIANCO

Il corpo di G. guidato dai gesti si trasforma.

Il seno si appiattisce grazie al tape.

Nelle mutande cresce una protuberanza con l'inserimento di un packer.

Sulla faccia compaiono dei peli, fatti col make-up.

Audio: composizione rumorista.

Oggetti sonori: strappo di scotch, gonfiore di un palloncino, schiuma da barba/scroscio di onde

Color effect: Luce da discoteca RGB, con cambio lento

#4 - INT - CAMERA - GIORNO

Su di uno stereo viene premuto il tasto di stop e rewind.

Si riavvolge il nastro e così ogni modifica e ogni pensiero ritornano nella mente di G. che le ha pensate.

Audio: reverse audio

[continua]

#5 - LIMBO - BIANCO

Su sfondo bianco una rotella di caricamento continua a girare.

Compare del lettering in sovraimpressione, sono i dubbi iniziali che G. si pone interrogandosi sul proprio genere e la sua espressione.

Ora con maggiore consapevolezza può ordinare i suoi pensieri e suscitare in chi li legge una riflessione.

Audio: musica ambient rilassante

4. CONDENSAZIONE

MATERIALI CONDIVISI

Riprese video e fotografie autoprodotte

Utilizzo software per morphing

Registrazione oggetti sonori e composizione colonna sonora

TRATTAMENTO REGIA

I tre atti in cui si divide la forma breve sono caratterizzati da un ritmo narrativo, ambiente sonoro e colore propri.

Primo atto: "Nero. Caos"

A livello visuale compariranno a video diverse immagini a ritmo frenetico, si sovrappongono tra loro e creano molta confusione, frammentate da una luce strobo in nero.

A livello sonoro suoni bassi, sovrapposti, caotici e fastidiosi. Un effetto di panning da destra a sinistra esalterà maggiormente il senso di vertigine dato dalla confusione.

Il taglio delle inquadrature sarà stretto, macro di dettagli che perdono forma.

Camera mossa.

Secondo atto: "RGB. Mutamento"

Prendendo ispirazione dalla tecnica compositiva del soundpainting si vedranno a schermo nero delle mani che con dei gesti guideranno il mutamento del corpo. Il ritmo narrativo sarà dinamico ma più lento e ordinato rispetto al primo atto.

Seguito da una colorazione RGB a richiamare i faretto tipici di un locale notturno e per sottolineare come del colore inizi a dare vita al corpo.

A livello sonoro le inquadrature delle mani saranno in silenzio, mentre i frammenti di corpo che si modificano sono accompagnati da degli effetti di sound design appositi a identificare l'azione.

Per sottolineare il concetto di pluralità di voci presenti in un corpo solo, le inquadrature a schermo ad ogni gesto vanno a moltiplicarsi, creando una griglia di schermi nello schermo che si accendono e spengono.

Le inquadrature più ampie, stabilizzate, e il quadro pulito.

Il terzo atto: "Bianco. Riflessione"

Con un rewind si riavvolge velocemente tutto il video fino all'inizio, per poi dare spazio al centro dello schermo a una ghiera di caricamento, come se il video streaming fosse in continuo caricamento alla ricerca di segnale. E' una preparazione per riaffrontare in modo ragionato l'iter di modifica. La colorazione sarà sui toni del bianco per dare un senso di pace e riflessione.

A livello sonoro siamo accompagnati da una musica ambient rilassante.

MOODBOARD

Attore

Make-up Drag king

Composizione quadro per soundpainting (mani)

PROPS

Tape

Riviste uomo

Packer

Radio

Reference audio:

1 atto: noise

 grischa lichtenberger - and iv [inertia] (full album)

Manipolazione del suono mediante l'utilizzo del software Max 8

2 atto: rumorista

 Pierre Schaeffer - Etude aux objets Part 1-5 (1959)

3 atto: ambient

 Wi-Fi Menu - Mario Kart 7 [OST]

 Tekken 5: DR OST - Online Menu

Voiceover

 PAUL B. PRECIADO – JE SUIS UN MONSTRE QUI VOUS PARLE

SHOOTING LIST

#1 - INT - CAMERA - GIORNO

Action: preme sul pulsante play

Inquadratura: Dett

Audio: fx bottone pigiato + inizio musica

#2 - 3 - 4 - 5 - INT - CAMERA - GIORNO

Action: si sovrappongono momenti di body checks allo specchio, sfogliare riviste, provare filtri instagram, velocizzare la canzone

Audio: musica fastidiosa assordante

Color: Fx strobo in nero

 # 2 - INT - CAMERA - GIORNO

Inquadratura : PP

Body checks

#3 - INT - CAMERA - GIORNO

Inquadratura: Dett

Sfoglia riviste per cercare inspo

#4 - INT - CAMERA - GIORNO

Inquadratura : PP

Prova filtri instagram con barba

Audio: dai ma quanto cazz sarei bello

#5 - INT - CAMERA - GIORNO

Inquadratura: Dett

Piglia tasto forward

Audio: sound fx tasto pigiato

#6 - LIMBO NERO

Action: Due mani su sfondo nero fermano il rumore e iniziano a dirigere il mutamento del corpo

Inquadratura: Part

Audio: silenzio

#7 - LIMBO bianco

Action: G. si mette il tape su un seno

Inquadratura: PP

Audio: Rumore scotch

Color: RGB

#8 - LIMBO NERO

Action: Le due mani fanno un altro gesto

Inquadratura: Part

Audio: silenzio

#9 - LIMBO bianco

Action: G. si mette il tape sull'altro seno

Inquadratura: PP

Audio: Rumore scotch

Color: RGB

#10 - LIMBO NERO

Action: Le mani fanno un altro gesto

Inquadratura: Part

Audio: silenzio

#11 - LIMBO bianco

Action: il pacco si riempie

Inquadratura: PP

Audio: FX palloncino che si gonfia

Color: RGB

#12 - LIMBO NERO

Action: Le mani fanno un altro gesto

Inquadratura: Part

Audio: silenzio

#13 - LIMBO bianco

Action: compare la barba

Inquadratura : PP

Audio: sound fx schiuma da barba

Color: RGB

#14 - INT - CAMERA - GIORNO

Action: preme sul pulsante forward

Inquadratura: Dett

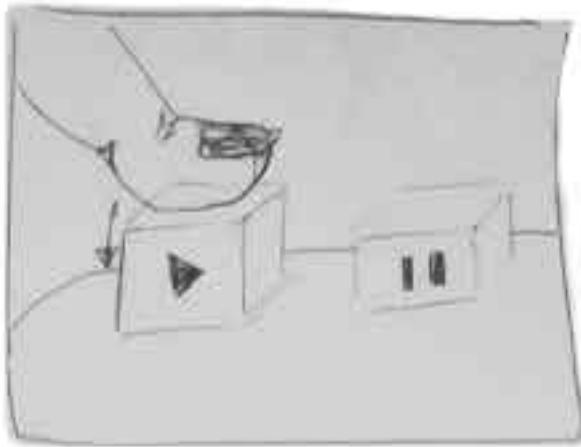
Audio: fx bottone pigiato + riavvolgimento colonna sonora

#15 - CARTELLO GRAFICO

Grafica: ghiera caricamento che gira

Audio: musica ambient

STORYBOARD - TRANSFORMER

#1 - INT - CAMERA - GIORNO

Action: preme sul pulsante play

Inquadratura: Dett

Audio: fx bottone pigiato + inizio musica

#2 - 3 - 4 - 5 - INT - CAMERA - GIORNO

Action: si sovrappongono momenti di body checks allo specchio, sfogliare riviste, provare filtri instagram, velocizzare la canzone

Audio: musica fastidiosa assordante

Color: Fx strobo in nero

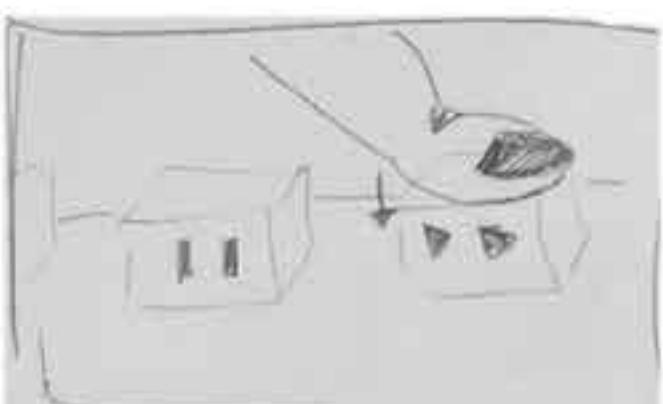
2 - Inquadratura : PP
Body checks

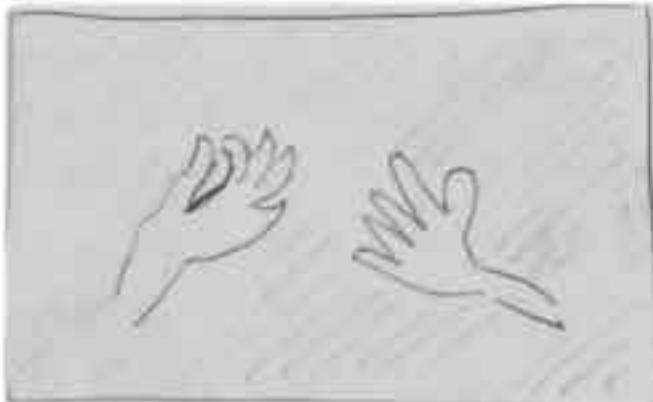
#3 - Inquadratura: Dett
Sfoglia riviste per cercare inspo

#4 - Inquadratura : PP
Prova filtri instagram con barba
Audio: dai ma quanto cazzo sarei bello

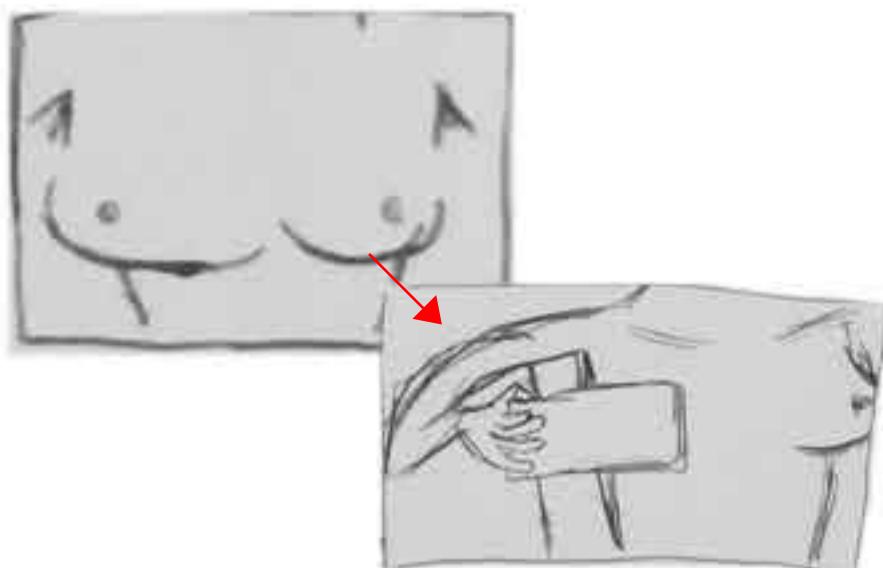

#5 - Inquadratura: Dett
Piglia tasto forward

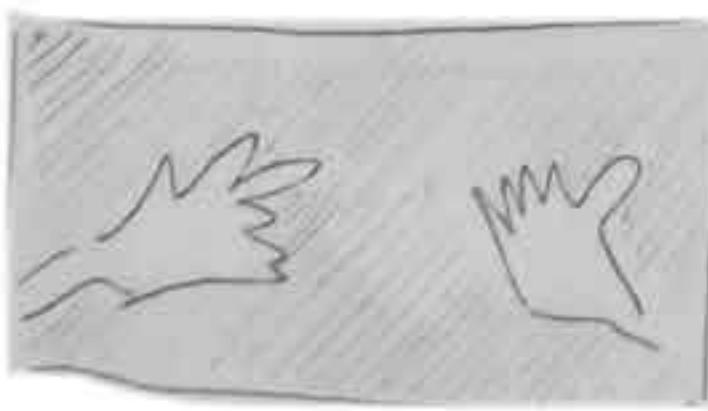
#6 - LIMBO NERO

Action: Due mani su sfondo nero
fermano il rumore e iniziano a
dirigere il mutamento del corpo
Inquadratura: Part
Audio: silenzio

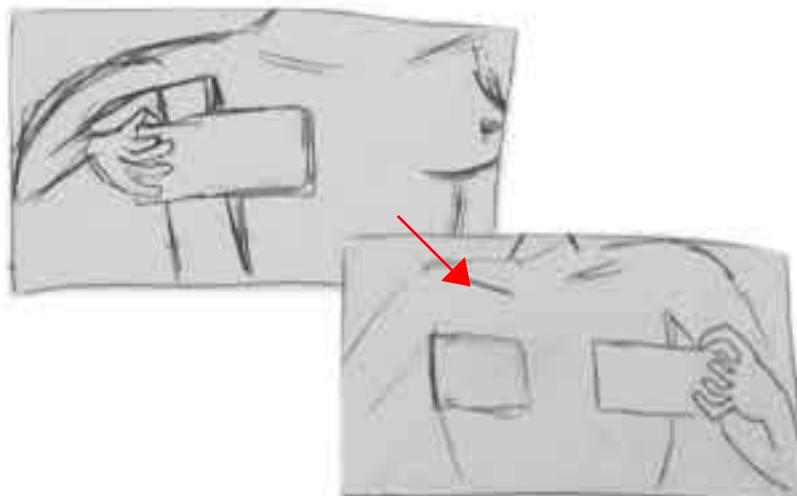
#7 - LIMBO bianco

Action: G. si mette il tape su
un seno
Inquadratura: PP
Audio: Rumore scotch
Color: RGB

#8 - LIMBO NERO

Action: Le due mani fanno un altro
gesto
Inquadratura: Part
Audio: silenzio

#9 - LIMBO bianco

Action: G. si mette il tape
sull'altro seno
Inquadratura: PP
Audio: Rumore scotch
Color: RGB

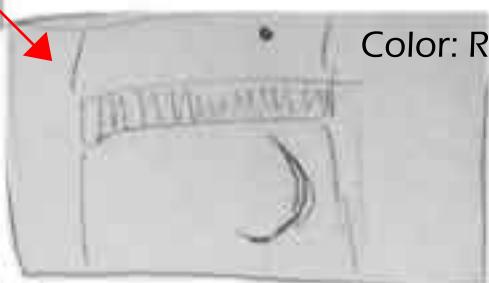
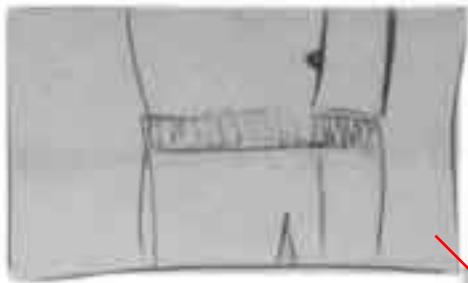

#10 - LIMBO NERO

Action: Le mani fanno un altro gesto

Inquadratura: Part

Audio: silenzio

Color: RGB

Audio: FX palloncino che si gonfia

#12 - LIMBO NERO

Action: Le mani fanno un altro gesto

Inquadratura: Part

Audio: silenzio

#13 - LIMBO bianco

Action: compare la barba

Inquadratura : PP

Audio: soudn fx schiuma da barba

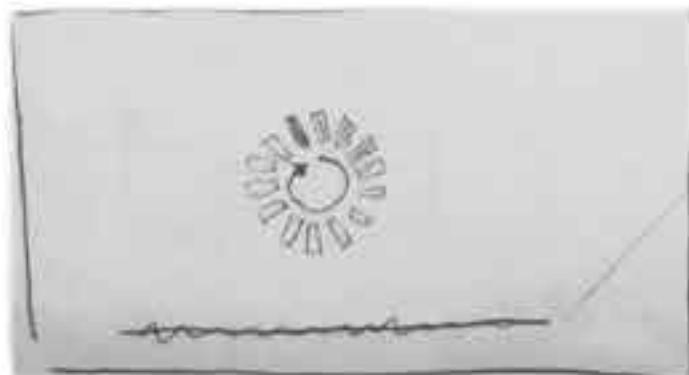
Color: RGB

Composizione quadro inquadrature
dalla #6 alla #13
Transizione : fade to white

#14 - INT - CAMERA - GIORNO
Action: preme sul pulsante forward
Inquadratura: Dett
Audio: fx bottone pigiato +
riavvolgimento colonna sonora

#15 - CARTELLO GRAFICO
Grafica: ghiera caricamento che gira
Audio: musica ambient