ATTRAVERSO LO SPECCHIO

UN PERCORSO NELL'AI ATTRAVERSO IL CINEMA: FORMAZIONE, CREAZIONE, ANALISI

Dal primo prompt alla regia finale, passando per la comprensione di cosa rappresentino le AI e cosa possiamo fare con esse: un percorso formativo per esplorare praticamente e teoricamente attraverso il cinema le potenzialità dell'AI generativa, sviluppando negli studenti competenze tecniche e domande critiche.

UN WORKSHOP SUL CINEMA IN AI: VISIONE, PRATICA E TEORIA

Per ottenere questo si sviluppa un contest video preceduto da un incontro formativo sull'AI Filmmaking. Tutto parte da questo incontro, online e in presenza, di circa 4-6 ore, con il gruppo creativo di Fantomatica.ai, che a partire dal proprio corto AI-generated "The Prompt", introduce due dimensioni di apprendimento: quello del making-of del film e in parallelo quello dei temi che affronta.

I) IL MAKING-OF DI THE PROMPT COME LEZIONE PRATICA

Gli studenti imparano a sviluppare le proprie idee e sceneggiature tenendo conto di ciò che i modelli AI più avanzati fanno e non fanno oggi. Come ogni medium ha le sue regole - teatro, cinema, animazione richiedono approcci narrativi diversi - anche l'AI generativa impone vincoli specifici che diventano opportunità creative. Il workshop insegna a pensare storie, immagini e regia in funzione di questo territorio nuovo.

- **Scrivere per limiti e possibilità delle Gen-AI**, la sceneggiatura adattata al nuovo medium
- **Usare modelli d'immagine per generare shot statici**, ripensando la direzione della fotografia
- **Usare modelli video per animare gli shot**, fra regia e movimento

II) I TEMI DI APPROFONDIMENTO

Parallelamente alla pratica, esploriamo le questioni teoriche che l'AI solleva: come questi strumenti riflettono i nostri immaginari collettivi, cosa significa creare in partnership con algoritmi, e quale valore attribuire alle immagini generate artificialmente.

- **AI grande specchio contemporaneo**: riflessioni, moltiplicazioni, distorsioni
- **La co-creazione**: l'atteggiamento estetico fra controllo e caso
- **Lo statuto delle immagini AI-generated**, fra tecnica e immaginazione

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli studenti co-creatori • Il percorso mette gli studenti al centro, facendoli diventare protagonisti attivi nella creazione di contenuti con AI generativa, mentre sviluppano una consapevolezza critica sui temi che queste tecnologie sollevano.

Formazione pratica • Gli studenti apprendono tecniche di utilizzo dei modelli generativi per immagini e video, scoprendo come scrivere per l'AI e integrarle nei processi creativi.

Riflessione etica • Parallelamente all'aspetto tecnico, il progetto affronta i temi sociali ed etici dell'AI, esplorando il concetto dell'intelligenza artificiale come "specchio collettivo" che riflette i nostri valori, scelte e stereotipi, e anche il nostro modo di immaginare il mondo.

CONTEST VIDEO

Tema: L'AI come specchio collettivo

Gli studenti realizzano brevi video con immagini AI-generated, utilizzando le tecniche apprese nell'incontro di formazione online e/o in presenza e riflettendo sui temi proposti. Le storie, i temi e gli approcci dei loro video devono raccontare come l'AI sia il nostro grande specchio che riflette i nostri dati, pregiudizi, desideri o paure.

CHI SIAMO

[Fantomatica.ai](https://www.fantomatica.ai) nasce per integrare le AI nella produzione cinematografica, e per raccontare queste stesse tecnologie. Collabora con Rai Cinema, AixIA, Università di Torino, ABI Formazione, Cineca, MIC, Emilia Romagna Film Commission, tra produzione e formazione. Nel 2024 ha prodotto "**The Prompt**" (New York Shorts Film Festival, Festival di Torino), uno dei primissimi corti con immagini AI-generated, ora su [Raiplay](https://www.raiplay.it).