

ISTITUTO COMPRESIVO
REGINA MARGHERITA
Scuola pubblica dal 1888

IL FESTIVAL CINEMA DEI RAGAZZI

Stop Motion, Suono, Scrittura e Fotografia
nell'ambito del Cinema.

Siamo a Trastevere, luogo eletto per la settimana arte, dalle prime sale di proiezione all'utilizzo come location di capolavori del cinema. Qui sono vissuti Anna Magnani e Alberto Sordi (le cui pagelle sono conservate a scuola). Qui il Cinema è parte essenziale dell'identità degli abitanti dello storico rione XIII della città.

La nostra scuola, dopo una collaudata sperimentazione, è riuscita a proporre una didattica aumentata legata all'arte, e in particolare al Cinema con laboratori specifici che caratterizzano il Piano dell'Offerta Formativa della scuola e vanno oltre il progetto svolto. L'esigenza di portare avanti un progetto simile è stata determinata anche per rispondere a una sollecitazione che proveniva da coloro i quali avevano già partecipato, in qualità di protagonisti attivi o di semplici spettatori, ai progetti precedenti, intravedendo nel linguaggio cinematografico uno strumento di comprensione critica del presente.

Il progetto "CINEMA" risponde, dunque, pienamente alle indicazioni fornite dal PIANO NAZIONALE "CINEMA PER LA SCUOLA" relativo alla legge n. 220 del 14 novembre 2016.

Portato a termine il progetto REMO a dicembre 2017, con il quale è stata restaurata l'antica sala cinema che fu la prima sala cinematografica dalla creazione dello Stato unitario, espressamente pensata come corredo didattico di un'istituzione scolastica pubblica, la sala ha acquisito un ruolo sempre più importante, non solo per gli studenti ma anche per l'intero quartiere che partecipa alle nostre rassegne. Tutte le attività del cinema, anche quelle aperte al territorio, sono gratuite.

In questo contesto, la scuola ha orientato la propria ricerca didattica sul tema della comunicazione attraverso i linguaggi delle arti visive, in particolare quella relativa al linguaggio cinematografico, con

due progetti/cinema: IL FESTIVAL DEI RAGAZZI e IL CINEMA IN TASCA.

Il progetto FESTIVAL si inserisce nell'ambito di una continuità progettuale che ha orientato la ricerca didattica sul tema della comunicazione attraverso i linguaggi delle arti visive, costituendo, in particolare, una giuria di ragazzi capace di esprimere un giudizio consapevole e "professionale" nel commentare le opere cinematografiche della rassegna.

PASQUALINA MIRARCHI

Dirigente Scolastico

I “ragazzi del cinema” hanno frequentato i corsi in orari extracurricolari acquisendo strumenti esperienziali capaci di farli orientare con il linguaggio delle immagini in movimento, che, pur facendo parte pienamente della loro quotidianità, restava ancora lontano da un uso consapevole e critico.

La comunicazione per immagini, spesso distratta e non mirata, ha acquisito, invece, un significato narrativo e autodescrittivo fondamentale per lo sviluppo di un pensiero critico e consapevole: dall’impatto emotivo alla consapevolezza cognitiva delle trasformazioni digitali in atto. Il cinema è, così, diventato, per i ragazzi, un loro elemento identitario. Questo processo si è costantemente sviluppato tecnicamente ed è maturato in una vera e propria presa di coscienza del valore identitario di tale competenza, divenendo ben presto uno strumento espressivo della propria soggettività.

Si è inserita la grammatica audiovisiva nella didattica come elemento che attraversa le diverse discipline, non come mero supporto, ma capace di dotarsi di un proprio codice identitario, facendo sì che il cinema sia esso stesso uno strumento educativo che amplifica le possibilità espressive e il pensiero critico dei ragazzi nei diversi ambiti. Il cinema, da elemento di accompagnamento è diventato esso stesso oggetto dell’insegnamento e dell’apprendimento, ribaltando gli schemi didattici tradizionali e favorendone un utilizzo proficuo e stabile nell’ambiente scolastico.

Questo approccio non è il frutto di una estemporanea relazione con il mezzo cinematografico. Esso è, piuttosto, il prodotto di una continuità progettuale, legata alle arti visive, che è riuscita a interagire con il rione, determinando attese, non solo da parte delle famiglie degli studenti che ci investono della responsabilità nel tenere alto il livello dei percorsi didattici.

Il progetto FESTIVAL si è concentrato sulla metodologia critica lavorando alla definizione di una giuria di ragazzi che, attraverso un ciclo di lezioni laboratoriali, hanno assunto gli strumenti di decodificazione del processo creativo e tecnico alla base del prodotto cinematografico. Si sono sperimentate le tecniche di montaggio, l’uso dei suoni, della fotografia, della scrittura cinematografica in relazione alla valenza narrativa e ai contenuti delle opere della rassegna di film d’autore, che sono in definitiva l’essenza del linguaggio del cinema che abbiamo imparato a guardare ed amare.

CINZIA RUSSO

Direttore del progetto

LABORATORIO DI STOPMOTION

DI LORENZO TERRANERA
Illustratore e scenografo

E SUSANNA MATTIANGELI
autrice/scrittrice

La Stop Motion è una tecnica di ripresa che si sviluppa nel cinema e nell'animazione in genere. Pur essendo una tecnica relativamente semplice, essa possiede un elevato potenziale creativo e spettacolare: così tanto da aver stimolato il suo utilizzo a numerosi registi e artisti figurativi.

Il corso intende portare a conoscenza e far acquisire le nozioni per un corretto approccio con i concetti che regolano la comunicazione visiva veicolata attraverso l'immagine in movimento.

Da un'idea di partenza: una storia, un racconto, un soggetto, oppure semplicemente un significato, si procede alla costruzione di un sistema d'interazione tra testo e immagine, per poi giungere attraverso la peculiarità della stop Motion alla restituzione in video.

Nei laboratori di Stop Motion, tenuti da Susanna Mattiangeli e Lorenzo Terranera i ragazzi e le ragazze hanno potuto acquisire le nozioni base della tecnica dell'animazione; concependo l'idea, disegnando gli sfondi e le cose da animare con la tecnica della stop motion, costruendo così un breve filmato.

Durante i tre incontri di laboratorio, i partecipanti hanno potuto acquisire le conoscenze ed i rudimenti della stop motion lavorando alla creazione dell'allestimento del set e la realizzazione della scenografia; il lavoro sui testi; la presentazione del progetto; la realizzazione degli elementi in carta da animare; l'animazione a turno sul set e la realizzazione dei testi e ritaglio.

LABORATORIO DI SUONO

DI GIANLUCA COSTAMAGNA
fonico presa diretta cinematografica

E ALESSANDRO MOLAIOLI
Microfonista di presa diretta cinematografica

Il laboratorio di suono, tenuto da Gianluca Costamagna e Alessandro Molaioli, ha portato nei ragazzi dall'apprendimento all'ascolto del suono attraverso le apparecchiature professionali alla registrazione del suono, dei rumori. Queste esperienze si sono tradotte in piccoli montaggi sonori.

Un fonico di presa diretta è sia un tecnico sia una figura artistica, anche lui/lei partecipa al progetto audiovisivo ed è tenuto a registrare tutto il materiale sonoro che sarà poi utilizzato per la realizzazione della colonna sonora del film o altro prodotto finito.

La finalità del corso è di far percorrere, passo dopo passo, partendo dalle basi audio, attraverso la selezione e le tecniche microfoniche, tutti i passaggi del lavoro del suono nel cinema: dall'ascolto alla registrazione, con le relative dimostrazioni.

Appoggiandosi su esempi di film e descrivendone le modalità di realizzazione si è portato gli studenti e le studentesse a riconoscere un momento musicale o un momento di presa diretta all'interno di un film, con ascolto di esempi che permettono di apprendere ciò che fa una buona registrazione e di capire ciò che non funziona.

Per la fase di ripresa ci si focalizza sull'uso dei microfoni, sui loro tipi base e di come posizionarli in funzione della registrazione.

A questo scopo sono previste riprese del parlato in varie situazioni ambientali, con le relative registrazioni da discutere in fase di riproduzione e ascolto.

LABORATORIO DI SCRITTURA

DI SIMONE AMENDOLA
Regista cinematografico e drammaturgo

La realizzazione di un film è sempre preceduto da un primo momento di lavoro letterario, di scrittura, dove si stabilisce lo svolgimento della storia e dell'intreccio, si definiscono i personaggi, si scrivono i dialoghi. È il ruolo dello sceneggiatore: realizzare il film sulla carta.

Nel laboratorio di scrittura, tenuto da Simone Amendola, hanno potuto confrontarsi con un breve testo di sceneggiatura, ideato e scritto da loro. Inoltre hanno costruito un lavoro di consapevolezza sul piano e sul riso partendo dalla visione del film Ride di Valerio Mastrandrea.

Il laboratorio ha visto svilupparsi un percorso dalla realtà all'immaginazione.

Partendo dai film e dalle serie che i ragazzi vedono, i ragazzi e le ragazze partecipanti al corso hanno ragionato assieme sulla costruzione narrativa ed emotiva delle storie. Punti di forza, protagonisti, antagonisti, colpi di scena, scrittura comica, scrittura thriller, animazione.

Per arrivare ad una consapevolezza ed un senso critico che permettono di dare forma alla vivida immaginazione dell'età giovane.

I Laboratori pensati in una serie di numero di tre incontri, durante i quali si sono alternati:

- Momenti di visione di film
- Analisi della scena
- Riflessioni sulle suggestioni ed emozioni vissute
- Analisi del personaggio
- Analisi di un testo
- Scrittura di una scena o di un dialogo

Nel laboratorio di scrittura, tenuto da Simone Amendola, hanno potuto confrontarsi con un breve testo di sceneggiatura, ideato e scritto da loro. Partendo dalla visione del film Ride di Valerio Mastrandrea, hanno costruito un lavoro di consapevolezza sul piano e sul riso realizzando un breve video.

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA

DI SEBASTIANO BAZZINI
operatore di macchina e direttore della fotografia

In un contesto dove le immagini sono il nostro mezzo comunicativo in tutto e per tutto, dove i giovani usano l'immagine per esprimersi e comunicare e "subiscono", attraverso i social network, ogni tipo di influenza e aggressione visiva, il laboratorio di fotografia cinematografica si propone di far riconoscere ai ragazzi e alle ragazze il senso filmico ed il linguaggio cinematografico.

Durante il laboratorio di fotografia, ci si è focalizzati sulla luce come fonte luminosa per illuminare un soggetto, luce artificiale e luce naturale. I ragazzi e le ragazze hanno potuto sperimentare come poter manipolare la luce su un soggetto, su un corpo. Le diverse inquadrature, espresse nei campi e nei piani, si alternano tra di loro nel video realizzato per esplorare le molteplici possibilità di raccontare un momento, drammatico o comico, che caratterizza la scena di un film.

- LA SCALA DEI PIANI

Piano medio, primo piano, primissimo piano.

- LE FIGURE

Mezza figura, figura intera, piano americano

- I CAMPI

Campo largo, campo lungo, campo lunghissimo.

- I MOVIMENTI DI MACCHINA

Carrellate, panoramiche, Il piano-sequenza.

- I TIPI DI ILLUMINAZIONE:

I contrasti tra buio e luce.

In una delle giornate dei laboratori, si è avuta l'occasione di partecipare ad un'esperienza unica per molti: la visita su un set cinematografico.

I ragazzi e le ragazze hanno avuto la possibilità di entrare sul set del film di Francesco Bruni durante le riprese, per osservare l'allestimento dei macchinari tecnici necessari, le scenografie, le tecniche di ripresa.

PROIEZIONI SALA CINEMA

IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI DI CULTURA DI
NORVEGIA / SVEZIA / DANIMARCA / FINLANDIA
PER LA DISPONIBILITÀ DEI FILM.

La struttura ospitante, Istituto Comprensivo Regina Margherita, porta con sé un bagaglio storico- culturale significativo, in particolare, la sala cinema interna alla scuola, gioca un fattore privilegiato per gli studenti.

L'andare al cinema è un'esperienza non riproducibile altrimenti. La sala che, in tutti i suoi aspetti ci fa vivere quella magia, è coinvolgente: si spengono le luci, il buio, l'attenzione completamente focalizzata sullo schermo.

In sala la fruizione è esclusiva, immersiva e il distacco da tutto ciò che è fuori ci mette in ascolto pronti a vivere una esperienza immersiva. Il cinema è una profonda esperienza sociale. Vivere la visione dei film insieme ad altre persone, amici, parenti e sconosciuti contribuisce a rafforzare il senso di comunità.

Ci si propone di fornire agli studenti una educazione nella fruizione della visione cinematografica, nella frequentazione della proiezioni di film d'autore. Tutte le rassegne proposte, aperte al territorio, sono gratuite. Gli studenti e le studentesse vengo chiamati a formare una giuria consapevole: accompagnati da professionisti alla visione dei film.

I ragazzi acquisiscono gli strumenti per la comprensione del film, in tutti i loro aspetti. Pellicole che possano diventare esperienze per la comprensione del presente; protagonisti nei quali le ragazze e i ragazzi si possano riconoscere; film che li aiutino a riflettere, dove si sentano coinvolti, con una trama e dei significati necessari per una miglior comprensione dell'opera cinematografica attraverso una capacità critica ed analitica dei contenuti.

La proposta dei film ha seguito la linea di un cinema "alto", un po' fuori dalle capacità di fruizioni di tutti i giorni articolandosi tra genere di animazioni, film di commedia, film della storia del cinema.

Alcuni di facile lettura, altri di complessa comprensione, comunque le studentesse e gli studenti hanno dimostrato di avere interesse e capacità nel riconoscere e accogliere questo tipo di cinema tra la innumerevole offerta di produzioni che propone il mercato.

E' grazie a questo percorso che si attiva la comprensione al linguaggio cinematografico.

ATTIVITÀ SALA CINEMA

2017 - 20 Dicembre

INAUGURAZIONE

RIAPERTURA della SALA CINEMA

Conferenza

Le arti visive nella progettualità della scuola: cinema e fotografia.

Sono intervenuti: Pippo Delbono

- attore e regista; Wilma Labate

- regista; Valerio Carocci - pres.

piccolo America.

Proiezioni:

- **LA VISITE** di Pippo Delbono,

alla presenza del regista

- **RACCONTARE VENEZIA** (2017)

di Wilma Labate, alla presenza della regista.

2018 Aprile - Maggio

RASSEGNA DI CINEMA

PER BAMBINI,

a cura del Piccolo America

- **SHARK TALE** (2004)

- **POLLICINA** (1994)

- **RIO** (2011)

- **MEGAMIND** (2010)

- **IL PRINCIPE D'EGITTO** (1998)

- **LA STRADA PER EL DORADO** (2000)

- **SINBAD** (2003)

- **I CROODS** (2013)

2019 Novembre - Dicembre

RASSEGNA CINEMA PER RAGAZZI

a cura del Piccolo America

- **LA FRECCIA AZZURRA**

di E. D'Alò (1996)

- **LA GABBIANELLA E IL GATTO**

di E. D'Alò (1998)

- **MOMO ALLA CONQUISTA**

DEL TEMPO di E. D'Alò (2001)

- **PINOCCHIO** di E. D'Alò (2012)

2018 Maggio - Giugno

RASSEGNA FILM E DOCUMENTARI

a cura dell' Ass. cult. **VARIABILE**

Con la presenza in sala degli autori e operatori del cinema. Presenta la dialogue coach **Tatiana Lepore.**

- **FUOCOAMMARE**

di Gianfranco Rosi - doc 2016

- **VIVA LA SPOSA**

di Ascanio Celestini - film 2015

- **LE MERAVIGLIE**

di Alice Rohrwacher - film 2014.

Presentano il film Francesco Bruni

e il fonico Gianluca Costamagna

- **TUTTO QUELLO CHE VUOI**

di Francesco Bruni - film 2017.

Presenta il film Daniele Vicari ed il

dir. della fotografia Gherardo Gossi

- **LA DOLCE NAVE**

di Daniele Vicari - doc. 2012

- **L'UOMO CHE VERRÀ**

di Giorgio Diritti - film 2009

Ottobre-Dicembre 2018

RASSEGNA CINEMA

FESTIVAL DEI RAGAZZI

a cura dell' Ass.Cult. **VARIABILE**

- **L'ISOLA DEI CANI**

di Wes Anderson (2018)

- **LA MIA VITA DI ZUCCHINA**

di Claude Barras (2016)

- **IN THE FOREST OF HUKYBUKY**

di Rasmus A. Sivertsen (2016)

- **LAZARO FELICE**

di Alba Rohrwacher (2017)

- **I 400 COLPI** di Francois Truffaut (1959)

- **RIDE** di Valerio Mastrandrea (2018)

- **ANCHE LIBERO VA BENE**

di Kim Rossi Stuart (2006)

- **TUTTO QUELLO CHE VUOI**

di Francesco Bruni (2017)

- **MOONRISE KINDOM**

di Wes Anderson (2012)

CORTI REALIZZATI A SCUOLA

PROGETTO L'ORTO DEL CINEMA

- **MENSA SCOLASTICA** (2014)

- **IL CINEMA DENTRO** (2014)

- **SPIRITI** (2015)

- **FRANKIO: STORIA DI UNA**

DIVERSITA' DIVERSA (2015)

- **QUASI MORTI** (2016)

- **LO SGUARDO DI MARTINA** (2018)

- **LOVER** (2019)

2020 Gennaio - Marzo

RASSEGNA FILM

DI HAYAO MIYAZAKI

a cura del Piccolo America

- **NAUSICAA DELLA VALLE**

DEL VENTO (1984)

- **IL MIO VICINO TOTORO** (1988)

- **LAPUTA-CASTELLO NEL CIELO** (1986)

- **KIKI DELIVERY SERVICE**

CONSEGNE A DOMICILIO (1989)

- **PORCO ROSSO** (1992)

- **LA CITTÀ INCANTATA** (2001)

- **PONYO SULLA SCOGLIERA** (2008)

- **IL CASTELLO ERRANTE**

DI HOWL (2004)

Hanno partecipato al progetto:

Attrotto Michele
Calice Emma
Ciobotaru David
Dolciotti Margherita
Facciola Federico
Fagnani Flavia
Flores Alessandro
Mariottini Massimo
Mazza Aurora Maria
Mei Ludovica Lucilla
Mendia Marcel
Napolitano Aurora
Panebianco Francesco Mario
Picciaredda Luca Chhaya
Tesoriere Edoardo
Tufo Arianna
Falconio Jacopo
Franco Lorenzo
Ibekwe Matteo
Kaijser Giona
Nardone Roberta
Nicolai Leonardo
Pollock Emily
Piazzai Sara

ISTITUTO COMPRENSIVO
REGINA MARGHERITA
Scuola pubblica dal 1888

Via Madonna dell'Orto 2, 00153 - Roma

www.scuolareginamargherita.edu.it

VARIABILE
Ass.Cult.

