

**Istituto di Istruzione Superiore
Alberti - Dante
Firenze**

PROGRAMMA SVOLTO

A.S 2022/2023

DISCIPLINA: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI

DOCENTE: PROF.SSA LAURA CAPUOZZO

INDIRIZZO: ARTISTICO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

CLASSE V SEZ: F

Impegno didattico

- Ore settimanali: 6
- Ore didattiche effettivamente svolte 165

Unità didattiche svolte:

[Inserire le unità didattiche corrispondenti nell'ordine di svolgimento]

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

LA NARRAZIONE CINEMATOGRAFICA: FASI E TECNICHE

- La fase letteraria: scrittura e analisi del soggetto, struttura in 3 atti, caratteristiche e paradigma di Say Field (cortometraggio Float, analisi).
- Dal CONCEPT alla SCENEGGIATURA: stesura con Celtx
- Sceneggiatura e divisione in atti, individuazione struttura e punti di svolta in "The box".
- La scrittura cinematografica: ripasso collettivo sulle FASI (STORY CONCEPT, SOGGETTO, FABULA E INTRECCIO, LA STRUTTURA IN TRE ATTI).
- La scrittura cinematografica: LA SCALETTA E I DIALOGHI.
- Esercitazione: scrivere un dialogo tra due o più amici che riveli la personalità dei soggetti protagonisti, IMMAGINANDO UNA SITUAZIONE rilevante per i protagonisti.
- La sceneggiatura desunta: spiegazione e differenze con quella letteraria
- ESERCITAZIONE: Sceneggiatura desunta (a-posteriori)
- VERIFICA OTTOBRE: SCRITTURA CINEMATOGRAFICA E PREPRODUZIONE (story concept, sceneggiatura all'americana, dialoghi, spoglio. scheda del personaggio)

STORIA DEL CINEMA

1.1 DAL PRECINEMA ALLA NASCITA DEL CINEMA

I dispositivi ottici (XV-XIX sec.)

1. Camera oscura leonardiana
2. Lanterna magica
3. Mondo nuovo

Verso la tecnologia cinematografica: le invenzioni

(Taumatropio, Fenachistoscopia, prassinoscopia, zootropio, il teatro ottico di REYNAUD)

Kahoot di verifica sul Precinema

1.2 DALLA FOTOGRAFIA AL CINEMA

- L'invenzione della fotografia (Joseph Nicéphore Niepce, Louis Daguerre, Perforazione Eastman)
- La scomposizione del movimento (Muybridge e i cavalli in corsa, Marey e il fucile fotografico)
- Il cinema delle origini: Thomas Alva Edison e Dickson
- I film Edison e il kinetoscopia
- I fratelli Skladonowsky: Mr Delaware and the Boxing Kangaroo (1895)

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

La prima proiezione e i Fratelli Lumière

Il cinematografo Lumière

La pellicola e il Cinematografo dei Fratelli Lumière (1898) Un homme de têtes di George Méliès (1898): analisi del trucco della sostituzione e della sovrainpressione (mascherino mobile)

Il cinema di Méliès

ESERCITAZIONE: ALLA MANIERA DI... Lumière e Méliès. "Quotidiano col trucco".

Progettazione e realizzazione. Campo totale, figura intera bianco e nero, sonoro OFF, assenza di dialoghi
montaggio "in camera" (i personaggi si avvicinano alla telecamera che resta fissa per tutta la durata della scena)

Titolo su payoff nero (font idoneo). AMPIA PROFONDITÀ DI CAMPO (tutti i piani a fuoco)

SPOGLIO della sceneggiatura, storyboard

Quiz di verifica sul pre-cinema e il cinema delle origini

2. LA SCUOLA DI BRIGHTON E LE INNOVAZIONI DEL CINEMA BRITANNICO

Williamson, Smith, Porter: *Life of an American Fireman - The Great Train Robbery*.
The Story of Film: The Story of Film: An Odyssey. Nascita del cinema: Ep 1 - fino a 0:39

Le origini del Cinema di Animazione: spiegazione. Esponenti principali e film
(fino a Le avventure del Principe Achmed (1927))

3. IL CINEMA ITALIANO DELLE ORIGINI. L'ITALIA NEGLI ANNI DIECI: IL GENERE EPICO-STORICO

Pastrone e Cabiria: il genere epico-storico degli anni dieci in Italia

Verifica scritta semistrutturata sugli argomenti svolti di st. del cinema (lezioni da 1 a 3)

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

4. IL CINEMA FRANCESE NEGLI ANNI DIECI: LE SLAPSTICK COMMEDY

La nascita dei generi e alle slapstick comedy

- Il cinema francese negli anni '10

- I personaggi FANTOMAS,
JUDEX, MUSIDORA

5. LE AVANGUARDIE CINEMATOGRAFICHE: Espressionismo, Impressionismo, Realismo

L'impressionismo (sinfonie visive, ritmo...) di Abel Gance (Napoleon e La Rosa sulle rotaie).

Espressionismo tedesco: temi, architetto scenico e predominio dell'architettura, luce ed ombra, demoniaco e soprannaturale, soggettività e inconscio (Il Gabinetto del Dr Caligari)

Differenze tra Impressionismo (Abel Gance) ed Espressionismo (Murnau, Wiene, Lang). Temi e concetti principali (fotogenia, sinfonia visiva, doppio, demoniaco, pathos, urlo...occhio interiore vs occhio esteriore)

L'espressionismo tedesco: temi e protagonisti. Lo studente di Praga, Nosferatu, Il Gabinetto del Dr Caligari, Metropolis.

Approfondimento su **Fritz Lang** e i temi del rapporto uomo/macchina, primo film distopico futurista, il ruolo di Maria e della sua sosia-automa, il popolo oppresso, l'uomo come ingranaggio, i livelli della città come i livelli della scala sociale). Luci ed ombre, mimica e trucco, deformazione e predominio dell'architettura (rapporto con il Bauhaus e la pittura di Kirchner)

Confronto su temi emersi dopo la visione di Metropolis di F. Lang e spiegazione dell'effetto Schüfftan

Il realismo di **Dreyer** in "La passione di Giovanna D'Arco", ultimo capolavoro del cinema muto; la spiritualità, i primi piani, la scenografia ridotta all'essenziale, le inquadrature, la sedia simbolo del patibolo e del potere, l'attrice Falconetti e il taglio dei capelli, la casualità della mosca sul set.

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

6. LE AVANGUARDIE CINEMATOGRAFICHE ITALIANE ED EUROPEE

Futurismo, Dadaismo, Astrattismo, Cubismo, Surrealismo. Concetti chiave, spiegazione dell'attività e dei materiali forniti. Flipped Classroom

7. AVANGUARDIE RUSSE: La scuola del montaggio sovietico

Le avanguardie sovietiche e il montaggio intellettuale: contesto, esponenti, temi, film.

Le attrazioni e il cinema intellettuale di **Ejzenštejn, Kulesov** (**cinepugno**, formalismo, collettività in *Sciopero* e *La corazzata Potemkin*)

Test di verifica e ripasso sulle avanguardie cinematografiche

Vertov ed il **Cine-Occhio**: il cinema della verità

8, 9, 10. IL PASSAGGIO AL SONORO. GLI ANNI '30 NEGLI USA. IL CLASSICISMO HOLLYWOODIANO, Welles, Hitchcock.

Il cinema sonoro, **lo studio system**, **la nascita dei generi**, "Quarto potere" di **Orson Welles** (1941)

"**Citizen Kane**" o "**Quarto Potere**" ed "**Ombre Rosse**" di **Ford**

I 6 generi cinematografici nella Hollywood degli anni '30 (wester. gangster, disney, horror:)

Orson Welles e "La guerra dei Mondi", il personaggio di Kane e le scelte di regia in "Quarto potere"

Il codice Hays e la censura negli USA degli anni '30 (valori tradizionale, scene "proibite").

Psycho e la regia della scena della doccia. I dettagli, l'uso della paura del quotidiano, le fobie, l'importanza della soggettiva, l'uso della logica gesuita

Alfred Hitchcock e le 7 ragioni della grandezza del "maestro del brivido". Differenza tra suspense e sorpresa. Visualizzazione ed ipotizzazione della regia e montaggio di una scena tipo proposta.

Istituto di Istruzione Superiore
Alberti - Dante
Firenze

11. IL NEOREALISMO CINEMATOGRAFICO ITALIANO

Introduzione al Neorealismo (interdisciplinare)

Il Neorealismo: mappa concettuale interdisciplinare interattiva e condivisa.
"Roma città aperta" di Rossellini" e "Ladri di Bicilette" di De Sica.

La Commedia dei Telefoni Bianchi

Luchino Visconti (cenni). Film "*Bellissima*"

Kahoot di ripasso sul Neorealismo.

12. IL RINASCIMENTO CINEMATOGRAFICO ITALIANO. PASOLINI E FELLINI*

Pasolini. Temi della vita e delle opere.

Pier Paolo Pasolini. L'uomo, il poeta, l'intellettuale attraverso le interviste "Chi non ama i giovani non li capisce", "La scuola e la contestazione" sulle contestazioni per le assemblee studentesche e la libertà di manifestare. Il pensiero sui giovani e l'omologazione di massa, la cultura, la borghesia, la classe operaia ed il consumismo.

Pasolini. Il Santo infame. Insegnante e poeta, l'Accademia della lingua friulana, il trasferimento nella Capitale, il processo a "Ragazzi di vita", il contesto delle borgate romane, l'Italia "bacchettona" degli anni '50 e le critiche al gergo usato da P.

Il cinema come lingua scritta della realtà. 1961 (accattone) e il passaggio al cinema, **La Ricotta** (1963) e la perdita di sacralità nel mondo contemporaneo, l'accusa di vilipendio alla religione. teorema (la visitazione), 1971- Decameron

Pasolini. VIA. Il rapporto con l'autorità paterna, la città di ROMA e le borgate, rapporto con la religione, il sacro nell'interiorità del mondo e delle cose, progresso e sviluppo, capitalismo e omologazione. I giovani e la cultura. La lingua italiana come lingua unitaria ed i dialetti. Il passaggio dall'Italia rurale a quella proletaria. L'arte come scandalo e protesta. L'eredità del Neorealismo. Il passaggio al cinema lingua scritta della realtà'. Gli ultimi film. L'assassinio.

Visione guidata di "**La Ricotta**" di Pasolini.

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

Autocitazione del libro Mamma Roma, regista Welles e la critica all'uomo "medio" (borghesia ignorante", "lei non ha capito niente") l'amore per i "ruderì" del passato (strade e valori, tradizione e lingua). Marxismo, religione, accuse di blasfemia, classe proletaria e Capitale, la figura di Stracci («Crepate! Povero Stracci, non aveva altro modo per ricordarsi che anche lui era vivo!»). Tecniche di regia. Citazioni Chaplin. Pontormo, Rosso fiorentino).

IL PRODOTTO AUDIOVISIVO E LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO

Simulazioni tratte da tracce d'esame o create ex-novo • Analisi dei temi assegnati nelle precedenti sessioni d'esame • Progettazione di più temi proposti in precedenti sessioni degli esami di Stato • Dalla sceneggiatura al racconto audiovisivo: dalla frammentazione del narrato testuale alla composizione audiovisiva della proposta (sceneggiatura, storyboard, prototipo audiovisivo) • Progettazione e visualizzazione • Relazione progettuale

SIMULAZIONI SECONDA PROVA (MODULO SVOLTO IN CORSO D'ANNO E TRASVERSALE)

- 1. Margherita Hack, la "regina delle stelle".**
- 2. Il volto ed il primo piano.**
- 3. Pasolini, i giovani, i mass media e la cultura.**

Spiegazione e commento della traccia: fase di ideazione e progettazione

Esercitazione seconda prova d'esame. Ideazione e progettazione

Soggetto e storyboard

Come impostare la relazione progettuale: iter, domande guida, schema e successione delle slide, contenuti da inserire

Relazione progettuale della esercitazione/simulazione d'esame.

ED. CIVICA E CITTADINANZA DIGITALE (MODULO SVOLTO IN CORSO D'ANNO E TRASVERSALE)

I LINGUAGGI DEL WEB. Costruzione collettiva PADLET sui neologismi del web (cooperative learning)

I generi del web: caratteristiche e differenze con generi televisivi e cinematografici

Istituto di Istruzione Superiore
Alberti - Dante
Firenze

I generi del web: concept, format, serialità, transmedialità, protagonisti, regia e montaggio. Brainstorming ed esempi.

SID (Safer Internet Day 2023): lezione dialogata con uso di audiovisivi sulle tematiche del cyberbullying, grooming, hate speech, sexting, body shaming ecc..

La tutela della privacy in rete (oversharing) ed i diritti d'autore.
Le licenze d'uso e le Creative Commons

Il Luddite Club e il #deinfluencing (debate)

VISIONE del film **"Il diritto di contare"** di Theodore Melfi: anni Sessanta del secolo scorso, negli Stati Uniti della segregazione razziale, delle prime battaglie per il riconoscimento dei diritti civili da parte della popolazione afroamericana e della corsa allo spazio russa e americana. Temi principali, quello delle donne nella scienza e nella matematica e della discriminazione razziale.
VERIFICA SCRITTA DI ANALISI DEL FILM "IL DIRITTO DI CONTARE" (2016)

Education for Death World War II and Walt Disney Studios - short film parodia/propaganda della gioventù hitleriana basato sul libroomonimo di Gregor Ziemer. *In Der Fuhrer's Face* (1943)

* FELLINI da svolgersi alla data del 15/05/2023

Il seguente programma è stato visionato ed accettato dagli studenti.

Firenze, 13/05/2023

Docente

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

