

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

PROGRAMMA SVOLTO*

CLASSE : 5E

ARTISTICO Indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

Anno scolastico **2021/2022**

***al 4/05/2022**

DOCENTE: Prof.ssa LAURA CAPUOZZO

MATERIA DI INSEGNAMENTO: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI

I MESTIERI DEL CINEMA

I ruoli sul set. Analisi delle figure professionali delle diverse fasi di realizzazione e produzione cinematografica,

LA NARRAZIONE AUDIOVISIVA: FASI E TECNICHE

- Lo story concept, e le diverse fasi della sceneggiatura. Script e shooting script
- Trattamento, Soggetto, Scaletta, Shooting e shooting script.
- Scrittura della sceneggiatura letteraria e della sceneggiatura tecnica a partire dalla scaletta.
- Regole di scrittura della sceneggiatura: intestazione, dialoghi, descrizioni, personaggi.
- Impostare la sceneggiatura su Celx.com
- La scrittura per il cinema: approfondimento sulle tecniche narrative, il soggetto e la scaletta, differenza tra fabula e intreccio, tecniche di scrittura (verbi visivi, onomatopee...)
- La scrittura per il cinema: il Paradigma di Say Field e la struttura in 3 atti, il plot point e il climax. Analisi della struttura narrativa e dei punti di svolta nel cortometraggio "Float" sull'autismo. Esercitazione: descrivere una scena data con le tecniche narrative apprese

LA PRE-PRODUZIONE AUDIOVISIVA: FASI E TECNICHE

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

- Sceneggiatura tecnica ed inserimento corretto di note di regia. Impostazione e formattazione corretta su file di testo.
- Lo spoglio della sceneggiatura. Caratteristiche e pianificazione a partire dalla sceneggiatura tecnica
- Dalla sceneggiatura allo Storyboard
- La costruzione dello storyboard, elementi e caratteristiche.
- Progettazione dello storyboard. Esempi e programmi Open source.
- Realizzare uno storyboard (e un animatic) con Celtx e Storyboarder
- Sceneggiatura desunta.

I GENERI CINEMATOGRAFICI E I MAESTRI DEL CINEMA

- **La nascita dei generi** e il caso Orson Welles.
- Visione guidata e commento narrativo e visivo di "Il Quarto potere" regia di Orson Welles (1941)
- Il genere **thriller**: i meccanismi della tensione.
- Differenza tra suspense e sorpresa, analisi di alcune sequenze tratte da "Il Delitto perfetto" di Alfred Hitchcock.
- Analisi della fotografia (inquadrature, luci...) in alcuni spezzoni di film di genere crime/thriller (contenuti audiovisivi)
- Il genere **comico**: Cretinetti Il Divismo
- Il genere **biopic**
- Visione lungometraggio "Turner" (Mr. Turner) del 2014 diretto da Mike Leigh.
- Analisi degli aspetti principali e del linguaggio nel film "Mr. Turner", intervista al regista Mike Leigh. Cooperative learning su videorecensione del film "Mr. Turner"
- Approfondimento sugli stili di **recitazione**: metodo Stanislavskij e l'immedesimazione dell'attore. Timoty Spall nel ruolo di Mr. Turner, intervista al regista
- Visione lungometraggio "First Man - Il primo uomo" - 2018 e approfondimento
- Visione e commento film "Uccellacci e Uccellini" di Pier Paolo Pasolini

LINGUAGGIO E TECNICHE AUDIOVISIVE

- Ripasso sulle grandezze scalari: quiz Kahoot.
- (Ripasso) Inquadrature contigue, simmetriche, campo/controcampo, regola dei 30° e dei 180°. Raccordi.
- Modulo di recupero-ripasso: scene e sequenze, movimenti di camera, raccordi, tipologie di montaggio (invisibile, intellettuale, proibito), master shot, dialoghi

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

e attacchi per inquadrature Visione di: Le Voyage dans la Lune (1902) -
Georges Méliès - (HQ) - Music by David Short - Billi Brass Quinte

- Modulo di recupero-ripasso: scene e sequenze, movimento, montaggio, sonoro
- Le relazioni prospettiche: obiettivi e focali, analisi di filmati e laboratorio
- Le relazioni prospettiche: deep focus e fuoco selettivo

STORIA E TECNICHE DEL CINEMA DI ANIMAZIONE (raccordo con LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE)

- Tecniche di Animazione: tradizionale, 2D e 3D (Flipped Classroom)
- Storia del Cinema d'Animazione
- Le origini dell'animazione, il primo filmato con la tecnica dei rodovetri, studio Ghibli e la cel Animation.

FORME BREVI DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA (raccordo con LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE)

- La videorecensione: format e suddivisione interventi
- Motion Graphic Project sugli anni '30 e '40 del Cinema USA.
- Analisi e discussione Cortometraggi Festival d'Autore e Giffoni Film Festival
-

STORIA DEL CINEMA

I PIONIERI

- Camera oscura leonardiana
- Lanterna magica
- Mondo nuovo. Panorama
- Verso la tecnologia cinematografica: dall'invenzione alla prima proiezione
- Zootropio, prassinoscopio, il teatro ottico di Reynaud

DALLA FOTOGRAFIA AL CINEMA .

- Joseph Nicéphore Niepce, Louis Daguerre, Muybridge e la scomposizione del movimento, Marey e il fucile fotografico

IL CINEMA DELLE ORIGINI.

- Edison e il Kinetoscopio. I fratelli Lumière e il cinematografo. La prime proiezione, le vedute animate e i film Lunière

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

- Il cinema di Méliès La Scuola di Brighton: Williamson, Smith
- Porter (Vita di un Pompiere Americano), Pathè e l'invenzione del montaggio e del campo/controcampo. Analisi dei documenti video.

CINEMA DEGLI ANNI DIECI (cenni)

- "The Story of film, an Odyssey", ep. 1 (Cecile De Mille, Griffith "Intolerance" e Nascita di una Nazione, "Cabiria" di Pastrone e l'uso delle carrellate.

IL CINEMA ITALIANO DELLE ORIGINI

- Alberini e i primi lungometraggi
- Il cinema italiano negli anni 10: il genere epico-storico, Pastrone e Cabiria
- Il genere Comico: Cretinetti Il Divismo

IL CINEMA FRANCESE NEGLI ANNI DIECI

- Il classicismo hollywoodiano
- Griffith: *Nascita di una Nazione* e *Intolerance*

IL CINEMA MUTO AMERICANO

- Keaton, Llyod, Chaplin, Stronheim

LE AVANGUARDIE DEGLI ANNI '20

- Dreyer e l'ultimo capolavoro del Cinema Muto, Gance e l'Impressionismo francese, Lubitsch.
- L'espressionismo di Wiene e Lang

ESPRESSIONISMO TEDESCO

- Esponenti, temi, film
- Visione guidata di "Metropolis" di Fritz Lang (1926) in versione restaurata, approfondimenti narrativi e visivi
- Brainstorming collettivo sulle tematiche emerse dalla visione di Metropolis di F. Lang

**LE AVANGUARDIE SOVIETICHE. IL CINEMA INTELLETTUALE E IL
MONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI**

- Contesto, scopi, esponenti
- Introduzione con contenuti audiovisivi.

Istituto di Istruzione Superiore
Alberti - Dante
Firenze

- Contesto storico e sociale
 - Esponenti principali (Vertov; Kulesov; Eisenstein)
 - Il cine-pugno, il formalismo, lo straniamento.
 - Temi e conflitti di montaggio in "La corazzata Potemkin".'
-
- La scuola del montaggio sovietico. Dziga Vertov, i cine-fatti, *L'uomo con la macchina da presa*.
 - Analisi formale di scene tratte da: *L'uomo con la macchina da presa*, *Sciopero*, *La corazzata Potemkin*

AVANGUARDIE CINEMATOGRAFICHE EUROPEE DEGLI ANNI '20

- Futurismo, Astrattismo, Cubismo
- Surrealismo e Realismo Poetico
- Cooperative Learning: studio e allestimento presentazione sulle Avanguardie del Cinema Europeo

ANNI '30 - HOLLYWOOD ED IL CINEMA CLASSICO

- Visione guidata: Hollywood ed il cinema classico (Ep. 4 rai Play)
- Hollywood ed il cinema classico
- La Francia e il realismo poetico
- Londra e Alfred Hitchcock: le ragioni del genio

LA NASCITA DEI GENERI

- Il classicismo americano. Gli USA negli anni 30
- Intervista ad Orson Welles: documenti video.
- Alfred Hichcock e le ragioni del genio
- Orson Welles e le ragioni del genio - Orson Welles e il caso di "Quarto Potere"
- Film "Quarto potere" (1941), regia di Orson Welles: visione e commento narrativo incipit e scene iniziali, analisi di espedienti e scelte di regia, analisi della fotografia e del montaggio, contenuti simbolici

IL CINEMA ITALIANO DALLA PROPAGANDA FASCISTA AL DOPOGUERRA
IL NEOREALISMO

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

- Neorealismo cinematografico: caratteristiche e protagonisti. Spiegazione e commento a documenti
- Analisi delle differenze tra il Cinema Neorealista e il Cinema Classico Americano.
- Cinema Italiano. Visione e commento di "Roma città aperta", film del 1945 diretto da Roberto Rossellini. Tematiche: guerra, condizione femminile e dell'infanzia, società, povertà
- Il Neorealismo: De Sica e Zavattini
- Visione guidata ed analisi film "Ladri di biciclette" (Italia/1948) di Vittorio De Sica
- La seconda fase del Neorealismo: il periodo "Rosa". Mario Monicelli ed "Isoliti ignoti". Dino Risi ed "Il sorpasso
- L'Italia del boom gli anni sessanta e la nascita della commedia all'italiana. Attori e star: Mastroianni, Totò, Ugo Tognazzi, Monica Vitti, Vittorio Gassman
- Differenze e caratteristiche del Rinascimento Cinematografico Italiano. Società, stile, poetiche, protagonisti e attori

IL RINASCIMENTO CINEMATOGRAFICO ITALIANO. PASOLINI, FELLINI, ANTONIONI

- Visione documentario: *Pier Paolo Pasolini: autore controverso a 100 anni dalla nascita*. I quaderni rossi, la pittura e la poesia (ricorso di Pupi Avanti e della scrittrice Bonami). Il rapporto con il sacro e la censura. Cenni biografici.
- Visione guidata: "Uccellacci e Uccellini" film del 1966 diretto da Pier Paolo Pasolini, interpretato da Totò e Ninetto Davoli e prodotto da Alfredo Bini.
- Analisi del personaggio di Pier Paolo Pasolini: il ricordo di Enzo Biagi, la concezione della famiglia, la religione, la produzione letteraria
- Pasolini: vita, opere, processi. Visione guidata "*Pier Paolo Pasolini - Il Santo Infame - Documentario sulla vita e i processi di Pasolini*" di RAI Storia
-

VERIFICHE

1. Scheda di verifica e ripasso sulle inquadrature e le grandezze scalari tratte da un

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

- numero di JULIA (Bonelli ed.)
2. Verifica (Fasi della narrazione cinematografica: story concept, soggetto, scaletta, sceneggiatura letteraria e tecnica, dialoghi, personaggi). Caratteristiche dell'inquadratura cinematografica: le grandezze scalari e la loro funzione.
 3. Verifica sugli argomenti oggetto del ripasso - linguaggi e tecniche dell' audiovisivo (Scene e sequenze, inq. oggettiva, soggettiva, pseudo-soggettiva; movimenti di camera, regole dei 180° e dei 30°, raccordi, stili e tecniche del montaggio invisibile, proibito, intellettuale, formale; musica e sonoro).
 4. Verifica: scheda di analisi e di approfondimento sul film **FIRST MAN - IL PRIMO UOMO**, regia di Damien Chazelle, 2018 (tratto dal romanzo "First Man: The Life of Neil A. Armstrong" (2005) di James R. Hansen)
 5. La scuola del montaggio sovietico: esercitazione sui concetti di "montaggio intellettuale", cinema delle "attrazioni", jump-editing e overlap editing, conflitti di montaggio e restituzione.
 6. Verifica scritta: il Classicismo hollywoodiano, la nascita dei generi, Alfred Hitchcock e Orson Welles, "Quarto Potere"

APPROFONDIMENTI ED ULTERIORI ATTIVITÀ

1. Audiovisivo sulla **simbologia della Guernica e su vita ed opere di Picasso** (per Simulazione seconda prova d'esame:)
2. Glossario delle inquadrature e corrispondenza termini tecnici italiani e anglosassoni.

CITTADINANZA DIGITALE (Ed. CIVICA)LA CITTADINANZA DIGITALE.

26/01/2022 - 2,5 ore

Visione guidata e debate interdisciplinare sul lungometraggio *"The Inglorious Bastards- Bastardi senza gloria"* di Quentin Tarantino

Temi affrontati: **Seconda Guerra Mondiale, razzismo, propaganda nazista ed arte cinematografica, violenza, libertà.**

29/01/2022 - 2 h

Scheda di analisi e recensione con valutazione

UNITA' FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

Orientamento in uscita:

Comics, Scuola Internazionale di Cinema Indipendente (8 ore

Istituto di Istruzione Superiore
Alberti - Dante
Firenze

ca.) Open Day Scuola *The Sign* al Tuscany Hall, MAD Porta Romana (4 h)
Incontro di orientamento dedicato alla presentazione degli Istituti Tecnici Superiori
Attività presso Cinema *La Compagnia* in collaborazione con Lanterne Magiche e Mediateca Toscana. (4 ore)
Orientamento interno: presentazione dell'indirizzo Audiov. e Multim. a cura degli studenti presenti e in DDI

Stage, visite guidate e lezioni fuori sede effettuate (tipo e numero)

- Visita guidata al Museo Franco Zeffirelli di Firenze: (3 ore)* *8 GIUGNO 2022

TESTI ADOTTATI: Michele Corsi, *Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale*.
Cinema, televisione, web video. Ulrico Hoepli Editore Milano, 2017

Data di consegna: 03/06/2021

Gli studenti

Il docente

Laura Capuozzo

