

PROGRAMMI PER PCTO

Proposte per
l'anno scolastico
2021 - 2022



LANTERNE
MAGICHE





PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Le attività proposte per i PCTO offrono agli studenti un'iniziale specializzazione nel campo della critica, della valorizzazione e della realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive. Forniscono anche, in senso più ampio, le competenze di base per la comunicazione e la diffusione multimediale di un'opera artistica dal punto di vista culturale, ma anche da quello produttivo e di mercato.

Lanterne Magiche si avvale della collaborazione di cinque Associazioni partner per lo svolgimento delle attività sul territorio toscano. Nell'anno 2020-2021 Lanterne Magiche ha collaborato con ANPAL Servizi per la diffusione di PCTO nelle scuole della Regione Toscana.

CORSO ELEMENTI DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO

Corso sul linguaggio cinematografico, rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il corso prevede una buona capacità di scrittura ed una particolare motivazione per il cinema. Si rivolge a studenti di scuole di tutti gli indirizzi.

Numero massimo di partecipanti per gruppo: 25

Sarà scelto un film sul quale lavorare ed è prevista la scrittura di almeno una cartella con la recensione del film fatta dai ragazzi.

COME SI SVOLGE:

Lezione 1

Argomento: l'inquadratura, la sequenza, il montaggio, la soggettiva, il campo-controcampo, l'ellissi.

Lezione 2

Argomento: i movimenti di macchina, le angolazioni di ripresa, le dissolvenze, il flashback e il flashforward.

Lezione 3

Argomento: il piano sequenza, gli effetti luministici, il fuori-campo, gli sguardi e i punti di vista.



TOTALE ORE PCTO 16

6 lezioni a distanza/presenza
2 visione film in autonomia
2 scrittura in autonomia



FINALITÀ PROFESSIONALE

acquisire le competenze di base per la comprensione e l'analisi critica del linguaggio filmico.



DISPONIBILITÀ

prenotazione da settembre 2021

CORSO INTRODUZIONE ALLA CRITICA CINEMATOGRAFICA

Corso teorico di propedeutica al cinema e introduzione alla critica cinematografica. Si rivolge a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e prevede una buona capacità di scrittura e motivazione per il cinema. Particolarmente indicato per studenti di licei classici, scuole professionali d'indirizzo educativo e artistico.

Numero massimo di partecipanti per gruppo: 25

Saranno scelti tre film sui quali lavorare ed è prevista la scrittura di almeno due cartelle con la recensione del film fatta dai ragazzi. È richiesto un Project work di gruppo a chiusura del corso.



TOTALE ORE PCTO 26

14 lezioni a distanza/presenza
6 visione film
6 lavoro di scrittura e progettazione a casa



FINALITÀ PROFESSIONALE

apprendere il mestiere del critico cinematografico attraverso la comprensione del linguaggio filmico.



DISPONIBILITÀ

da settembre 2021



COME SI SVOLGE:

Lezione 1

Guardare i film - Scrivere di cinema

Come si scrive un film? È nato prima il cinema o la sceneggiatura? Come si giudica un film? Il ruolo della scrittura nella produzione e nella riflessione sul cinema: le differenze tra sinossi e sceneggiatura e tra recensione e analisi di un film.

Lezione 2

Propedeutica 1

Introduzione al cinema come linguaggio; i codici della grammatica audiovisiva; la scrittura cinematografica; l'inquadratura; campi e piani; movimenti e posizioni della macchina da presa; la colonna sonora.

Lezione 3

Propedeutica 2

Dal cinematografo al cinema; il montaggio audiovisivo; ritmo e raccordi; montaggio classico, alternato, parallelo, semantico; il tempo nel film.

Lezione 4

Analisi ed evoluzione della critica: dalla recensione al video-saggio

La forma privilegiata di espressione del critico ha una struttura flessibile ma precisa: capire come si costruisce una recensione aiuta ad adattarla alle idee e alle forme espressive personali. Oltre alla forma base della recensione, oggi l'epoca digitale ci permette di riflettere e di analizzare un film anche ricorrendo al montaggio tra tante immagini diverse.

Lezione 5

Critica e aspettative:

generi cinematografici e contesti culturali

Il film si riconosce anche in base al genere caratteristico delle loro storie e ognuno di questi generi ha un linguaggio caratteristico che i migliori film sono capaci di reinterpretare o di stravolgere. Compito della critica è saper identificare e approfondire quegli elementi ricorrenti capaci di parlare allo spettatore a seconda del suo periodo di riferimento e del contesto culturale in cui vivono.

Lezione 6

Critica e spunti creativi: percorsi narrativi e risposte emotive

Partendo dalle ragioni del successo delle serie televisive, analizziamo insieme i modi in cui si costruiscono le storie per il cinema e la tv e perché ci appassioniamo a personaggi e situazioni. Analizziamo anche il cinema come forma di esperienza capace di attivare determinati stimoli e riflessioni che possono aiutarci nella comprensione del film e nell'analisi successiva.

Lezione 7

Parlare di cinema - Analizzare i film

Fare critica significa: guardare, pensare, giudicare e condividere le proprie idee. Tutti i partecipanti espongono un elaborato (video, power point o elaborato scritto) realizzato autonomamente in piccoli gruppi e ne raccontano la lavorazione, le idee e le conclusioni. Al termine, si discute dei contenuti e degli esiti del corso.



CORSO IL LINGUAGGIO FILMICO E L'ANALISI DEI FILM A SCUOLA

Corso di propedeutica al cinema e di analisi dei film. E' rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e prevede una buona motivazione per il cinema. Si rivolge a studenti di materie umanistiche (licei), a scuole professionali e d'indirizzo educativo e artistico.

Numero massimo di partecipanti per gruppo: 25

Il corso prevede la scelta di un film (durante la prima lezione) da vedere in autonomia nella lezione 3 e su cui lavorare nella lezione 4. La lezione 5 darà modo ai ragazzi di analizzare sequenze filmiche selezionate in base a quanto appreso durante le precedenti lezioni (di propedeutica e di analisi filmica).



COME SI SVOLGE:

Lezione 1

Propedeutica linguaggio filmico

Introduzione al cinema come linguaggio; i codici della grammatica audiovisiva; la scrittura cinematografica; l'inquadratura; la scala dei campi e dei piani; i movimenti e le posizioni della macchina da presa; i punti di vista; la colonna sonora. Durante questa lezione viene concordato il film (scelto tra quelli presenti nell'offerta annuale di Lanterne Magiche) su cui sono incentrate le lezioni n. 4 e 5.

Lezione 2 - Propedeutica linguaggio filmico

Dal cinematografo al cinema; introduzione al montaggio audiovisivo; le forme del montaggio; ritmo e raccordi; montaggio classico, alternato, parallelo, semantico; il tempo nel film.

Lezione 3 - Visione del film in autonomia

In base al titolo verrà indicata la modalità di fruizione.

Lezione 4 - Introduzione storico/narrativa del film visto e osservazioni dei partecipanti

Modalità di analisi del film (in base ai codici del linguaggio filmico appresi nelle lezioni propedeutiche) attraverso sequenze selezionate dal formatore; compiti a casa: scegliere incipit di un film e analizzarlo (file video da avere sul computer per poterlo mostrare agli altri nella lez. 5).

Lezione 5 - Analisi sequenze dei film

Da parte dei partecipanti (in base ai codici del linguaggio filmico appresi nelle lezioni propedeutiche) spunti didattici.



TOTALE ORE PCTO 20

8 lezioni a distanza/presenza
2 visione film
2 lavori di preparazione lezione 5



FINALITÀ

PROFESSIONALE

apprendere le nozioni che sono alla base del linguaggio cinematografico, così da poter "leggere" e analizzare i film come un testo, approfondendo la narrazione e l'estetica cinematografica grazie all'utilizzo dei materiali didattici di Lanterne Magiche.



DISPONIBILITÀ

prenotazioni
da settembre 2021

CORSO STRUMENTI DI BASE PER LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA

Corso teorico-pratico sulle nozioni fondamentali per la realizzazione di un audiovisivo (cortometraggio di finzione o documentario), nelle fasi di preproduzione (ideazione e scrittura) e produzione (organizzazione del set, registrazione di immagini e suoni).

Il corso è rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Numero massimo di partecipanti per gruppo: 15

Gli incontri sono calibrati sulla base del numero dei partecipanti, e sulla dotazione tecnica di cui dispongono individualmente (smartphone, videocamere, fotocamere, lampade per illuminazione, stativi, eccetera).

Sono previste anche ore di attività in autonomia, al di fuori del calendario presentato, che gli studenti eseguono per proprio conto, singolarmente o in gruppo, su indicazione del docente: sceneggiatura, ripresa di immagini, registrazione di suoni, ed eventuale montaggio audio-video.

Il corso può o meno prevedere il montaggio dei cortometraggi, in base alle caratteristiche e necessità del singolo gruppo di studenti e alla disponibilità degli operatori di Lanterne Magiche.



TOTALE ORE PCTO 20

10 lezioni a distanza/presenza è possibile incrementare con le attività svolte in autonomia



FINALITÀ PROFESSIONALE

acquisire capacità pratiche per la scrittura, la progettazione e la realizzazione di audiovisivi.



DISPONIBILITÀ

prenotazioni da settembre 2021





COME SI SVOLGE:

Lezione 1 - Visione e analisi di video e sequenze filmiche

Casi esemplari di produzioni realizzate con budget limitati e molta creatività.

Lezione 2 - Nozioni ed esercitazioni di ripresa video

Inquadrature, uso del cavalletto, movimenti di macchina, settaggi di base.

Lezione 3 - Nozioni ed esercitazioni di registrazione del suono

Tipologie di microfoni; importazione di voci, rumori d'ambiente, brani musicali.

Lezione 4 - Nozioni ed esercitazioni di fotografia

Obiettivi, bilanciamento colore, esposizione, espedienti di elaborazione ottica dell'immagine.

Lezione 5 - Nozioni ed esercitazioni di illuminotecnica

La luce in interni e in esterno; luce diretta e luce diffusa; come impiegare strumenti "di fortuna" per realizzare luci espressive.

Lezione 6 - Nozioni ed esercitazioni di scrittura filmica - parte prima

Dall'idea al film; la struttura narrativa in tre atti; evocare e raccontare; come è composta una sceneggiatura.

Lezione 7 - Nozioni ed esercitazioni di scrittura filmica - parte seconda

Generi cinematografici; linguaggi e stili; il viaggio dell'eroe; scrittura dei dialoghi.

Lezione 8 - Nozioni ed esercitazioni di recitazione

Uso del linguaggio corporeo; uso della voce; posizione dell'attore nella scena; make-up e costumi.

Lezione 9 - Nozioni di produzione: i mestieri del cinema

Attribuzione dei ruoli e lavoro di gruppo; ricerca di location e di materiali di scena; organizzazione del set.

Lezione 10 - Premontaggio

Come selezionare, assemblare ed elaborare immagini e suoni.



CORSO APPUNTI PER UNO SPOT

Corso teorico-pratico per la realizzazione di uno spot.

La didattica proposta è quella della scoperta, con un maggiore coinvolgimento della soggettività attraverso riflessioni e confronti continui con gli alunni.

È prevista la realizzazione di uno o più minispot, da creare lungo la seconda parte del percorso laboratoriale coinvolgendo 4/5 gruppi di lavoro.

Numero massimo partecipanti per gruppo: 20

Agli alunni saranno date le conoscenze tecniche necessarie alla progettazione e allo svolgimento del video finale.

Le lezioni si svolgeranno a distanza. I materiali didattici utilizzati saranno forniti dal docente. Per le riprese audio e video ogni studente dovrà utilizzare una macchina fotografica o un cellulare di sua proprietà. Il montaggio finale verrà attuato dal docente qualora i ragazzi non abbiano esperienza di montaggio o possibilità di farlo in autonomia

Il corso è rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo grado in PCTO e si rivolge a studenti che desiderino:

- approfondire l'aspetto progettuale di tutte le discipline artistiche;
- imparare a orientarsi fra le varie forme di comunicazione;
- essere più consapevoli delle proprie attitudini in relazione all'uso dei diversi linguaggi;
- prepararsi al mondo del lavoro.



TOTALE ORE PCTO 20

10 lezioni docente a distanza. È possibile incrementare le ore con le attività svolte in autonomia per un numero massimo di ore 12.



FINALITÀ PROFESSIONALE

acquisire capacità e competenza pratica per la scrittura, la progettazione e la realizzazione creativa di uno spot.



DISPONIBILITÀ

prenotazioni
da settembre 2021

Gli incontri necessitano della dotazione tecnica di cui dispongono i partecipanti (smartphone, videocamere, fotocamere, lampade per illuminazione, stativi, ecc..).

Sono previste ore di attività in autonomia per la realizzazione di prove pratiche quali: sceneggiatura, ripresa di immagini, registrazione di suoni ed eventuale montaggio audio-video.

Gli studenti eseguono le esercitazioni per proprio conto, singolarmente o in gruppo, su indicazione del docente.

COME SI SVOLGE

PRIMA PARTE

Lezione 1 - Introduzione alla comunicazione pubblicitaria

Esempi di varie espressioni contemporanee di produzioni audiovisive.

Verranno presi come riferimento dei materiali di youtuber di successo e analizzato il linguaggio audiovisivo da loro utilizzato. Gli studenti dovranno selezionare uno spot per gruppo da presentare alla lezione successiva. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro.

Lezione 2 - Introduzione alla comunicazione pubblicitaria

Confronto fra le pubblicità realizzate per i media (TV Cinema internet) e visione ed analisi degli spot scelti dai ragazzi.

Lezione 3 - Che cos'è un processo creativo

Metodo di classificazione, segmentazione, commutazione e scelta del tema. Cosa significa saper scegliere e quanto è determinante ai fini creativi. Perché si sceglie una linea creativa piuttosto che un'altra.

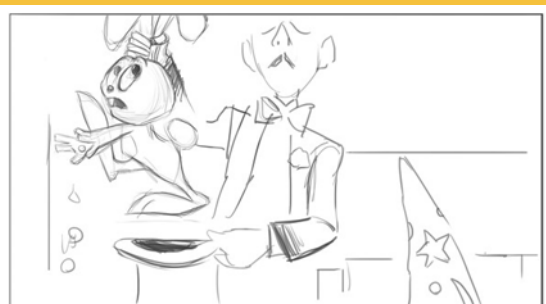
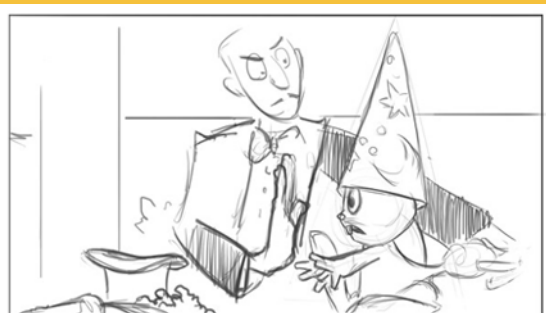
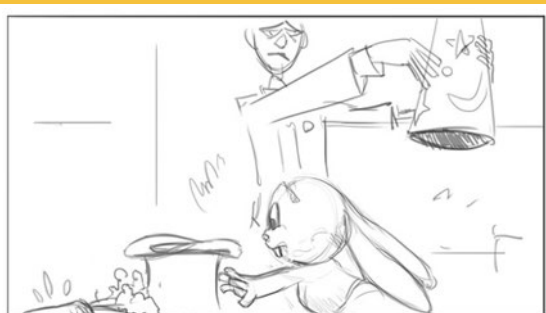
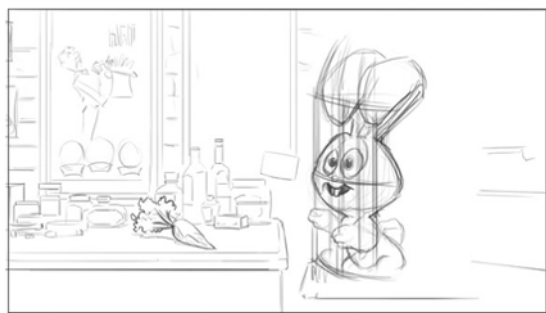
Lezione 4 - Propedeutica 1

Introduzione al cinema come linguaggio; i codici della grammatica audiovisiva; la scrittura cinematografica; l'inquadratura; campi e piani; movimenti e posizioni della macchina da presa; la colonna sonora.

Lezione 5 - Propedeutica 2

Dal cinematografo al cinema; il montaggio audiovisivo; ritmo e raccordi; montaggio classico, alternato, parallelo, semantico; il tempo nel film.





SECONDA PARTE

Lezione 6 - Che cosa vuol dire inquadrare e come possiamo farlo

Esempi dei vari tipi di inquadrature e delle loro potenzialità linguistiche. Dopo i due moduli di propedeutica agli studenti verranno invitati a fare delle riprese. Introduzione allo stop motion. Dovranno produrre 10 inquadrature che descrivano la loro abitazione.

Lezione 7 - Introduzione allo storyboard e alla stop motion

Saranno valutate collettivamente le immagini prodotte e al termine della verifica sarà introdotto come si sviluppa uno storyboard. Gli studenti saranno invitati a realizzarne uno spot molto breve e a rappresentarlo per la lezione successiva, tramite la tecnica della stop motion.

Lezione 8 - Confronto e analisi degli stop motion realizzati.

Verifica sulle idee prodotte dai ragazzi per la realizzazione di uno spot.

Per la lezione successiva dovranno realizzare uno storyboard per ciascun gruppo per uno spot dalla durata di circa 30 secondi.

Lezione 9 - Verranno analizzati gli storyboard degli studenti e individuate le potenzialità produttive

Analisi degli storyboard realizzati dai gruppi. I gruppi avranno una settimana di tempo per rappresentare tramite riprese audio e video lo storyboard da loro scritto e inviarlo all'insegnante.

Lezione 10 - Visione degli elaborati e valutazioni finali

Verranno dati ulteriori consigli agli studenti in modo da evidenziare il tipo di sguardo emerso durante questa esperienza e cercando di incoraggiarne lo sviluppo.

Restituzione degli elaborati.





IL CINEMA DI ANIMAZIONE

Il corso prevede l'introduzione al cinema di animazione attraverso il manuale di propedeutica di Lanterne Magiche e la visione di 3 mediometraggi d'animazione e la realizzazione di saggi pratici quali la creazione di un Flip Book e disegni.

Al termine del corso gli studenti avranno un compito da svolgere: realizzare dei disegni, sulla base delle indicazioni date dal docente, per creare una animazione video. Il docente fornirà ai partecipanti un disegno base da cui partire per creare i movimenti che daranno vita ad un'animazione completa. Ogni studente avrà una guida per realizzare la propria parte di animazione. Il lavoro sarà realizzato dal gruppo degli studenti (circa 20/25 disegni) e i loro disegni montati in sequenza, mostreranno il cartone animato. Il docente provvederà a montare la sequenza che sarà restituita ai ragazzi in un successivo incontro di restituzione.

Il corso è rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo grado in PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro). Si rivolge a studenti di tutte le scuole secondarie, ed in particolare alle scuole ad indirizzo artistico.
Numero massimo di partecipanti per gruppo: 25

Gli incontri non necessitano di dotazione tecnica il docente fornirà gli strumenti necessari gratuitamente. Sono previste ore di attività in autonomia per la realizzazione di prove pratiche quali: Flip Book, disegni e scrittura recensioni. Gli studenti eseguono le esercitazioni per proprio conto, singolarmente o in gruppo, su indicazione del docente.



TOTALE ORE PCTO 16

5 lezioni a distanza
6 ore film in autonomia
oltre a ore quantificabili per la produzione dei saggi, è possibile quindi incrementare le ore con le attività svolte in autonomia.



FINALITÀ PROFESSIONALE

acquisire capacità e competenza culturale e pratica sul cinema di animazione.



DISPONIBILITÀ

prenotazioni
da settembre 2021

COME SI SVOLGE:

Lezione 1 - Storia dell'animazione dagli esordi agli anni 20

Visione di frammenti di cartoni animati d'epoca corredata da commenti e spiegazioni. Definizione dell'animazione 2D. Presentazione del volume di propedeutica sul *CINEMA DI ANIMAZIONE* e spiegazione dei temi esposti.

Esercitazione a casa: visione di un film 2D.

Gli studenti dovranno vedere a casa un film che sarà indicato dal docente di LM .Il film si riferirà a quanto appreso durante la lezione. Gli studenti dovranno produrre una recensione critica su quanto hanno visto evidenziando le differenze fra le diverse culture narrative e grafiche del cinema d'animazione internazionale.

Lezione 2 - Storia dell'animazione dagli anni 30 agli anni 40

Visione guidata di frammenti da cartoni animati d'epoca. Definizione dell'animazione stop motion. Prosecuzione della visione del volume di propedeutica "CINEMA DI ANIMAZIONE" e spiegazione dei temi esposti e confronto con gli studenti.

Esercitazione a casa: visione di un film stop motion.

Gli studenti dovranno vedere a casa un film che sarà indicato dal docente di LM .Il film si riferirà a quanto appreso durante la lezione. Gli studenti dovranno produrre una recensione critica su quanto hanno visto.

Lezione 3 - Storia dell'animazione dagli anni 50 agli anni 60

Visione guidata di frammenti da cartoni animati d'epoca con commenti e spiegazioni. Cos'è l'animazione 3d. Prosecuzione della visione del volume di propedeutica "CINEMA DI ANIMAZIONE" con chiarimenti e considerazioni e confronto con gli studenti.

Esercitazione a casa: visione di un film 3d.

Gli studenti dovranno vedere a casa un film che sarà indicato dal docente di LM .Il film si riferirà a quanto appreso durante la lezione. Gli studenti dovranno produrre una recensione critica su quanto hanno visto evidenziando le differenze fra le diverse culture narrative e grafiche del cinema d'animazione internazionale.

Lezione 4 - Storia dell'animazione dagli anni 70 agli anni 80

Visione guidata di frammenti da cartoni animati d'epoca con commenti e spiegazioni. Creare la storia e i personaggi. Prosecuzione della visione del volume di propedeutica "CINEMA DI ANIMAZIONE" con chiarimenti e considerazioni e confronto con gli studenti sui temi della lezione.

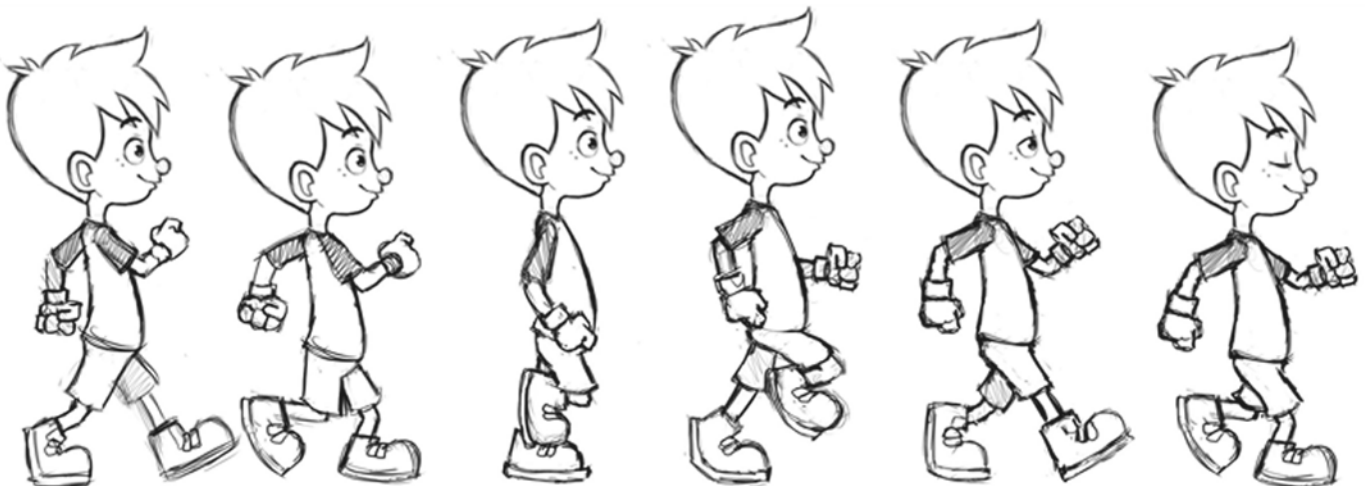
Esercitazione a casa: creazione di un flip book.

Sarà spiegato come realizzare un flip book, i ragazzi dovranno realizzarlo da soli ed inviarli al docente per la verifica.

Lezione 5 Storia dell'animazione dagli anni 90 ai giorni nostri

Visione guidata di frammenti da cartoni animati d'epoca con commenti e spiegazioni. I principi dell'animazione. Conclusione della visione del volume di propedeutica "CINEMA DI ANIMAZIONE" con chiarimenti e considerazioni e confronto con gli studenti.

Esercitazione a casa: creazione di un'animazione da suddividere tra tutti i componenti della classe.



INCONTRI CON I PROFESSIONISTI DEL CINEMA



TOTALE

3 incontri aperti su invito

Gli incontri integrano i corsi proposti col fine di rafforzare l'esperienza teorica confrontandosi con i professionisti del cinema. La produzione di un film è sempre il risultato di un lavoro di squadra, caratterizzato da molteplici e complesse professionalità.

Queste interagiscono per dare vita ad un'opera eterogenea: il film. Sceneggiatore, attore, regista, direttore della fotografia, costumista, scenografo, operatore di ripresa, montatore sono soltanto alcune delle figure necessarie per la realizzazione di un film di qualsiasi genere e di qualsiasi durata.

Spesso chi guarda un film non conosce l'importanza di questi professionisti. Questi ruoli sono dei veri mestieri e il cinema e l'audiovisivo offrono quindi numerosi sbocchi professionali di settore.

In tal senso LM offrirà alcune occasioni d'incontro sia a distanza che in sala con questi professionisti. Per l'anno 2021/2022 si prevedono 3 incontri.

Altri moduli integrativi saranno proposti nel corso dell'anno offrendo occasioni per partecipare a Master class o visite guidate alle manifatture digitali cinema della Toscana.

COME SI SVOLGE:

Incontro 1 - Il Fonico /Sound designer La presa diretta, il mixaggio, il doppiaggio, le tecniche e gli strumenti del mestiere. Saper registrare le emozioni che il suono può trasmettere. La differenza tra tecnico del suono e sound designer. Un professionista illustrerà ai ragazzi il proprio percorso formativo, le competenze necessarie per svolgere questo mestiere e le proprie esperienze professionali.

Incontro 2- Il Montatore La tecnica del montaggio e l'utilizzo degli attuali sistemi di editing e finishing, gli strumenti di base del montaggio cinematografico e le tecniche di editing più avanzate. Come il montaggio sia determinato da uno stile personale. Un professionista illustrerà ai ragazzi il proprio percorso formativo, le competenze necessarie per svolgere questo mestiere e le proprie esperienze professionali.

Incontro 3 - Il Direttore della Fotografia La gestione della luce, del colore e degli spazi, la creazione delle diverse atmosfere e delle emozioni visive create attraverso i diversi effetti illuminotecnici. Un professionista illustrerà ai ragazzi il proprio percorso formativo, le competenze tecniche necessarie per svolgere questo mestiere ed alcune delle proprie esperienze professionali.





LANTERNE MAGICHE

LA SCUOLA CON IL CINEMA

**VISITA
WWW.LANTERNEMAGICHE.IT**

**Per avere maggiori informazioni scrivi a
info@lanternemagiche.it**