

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOIANO-MONGHIDORO

Iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
promosso da MIUR e MiBAC

LA MACCHINA DELLE MERAVIGLIE: PENSARE E FARE CINEMA A SCUOLA

La macchina delle meraviglie: pensare e fare cinema a scuola ha realizzato attività didattico-laboratoriali con alcune classi dell'Istituto Comprensivo Loiano-Monghidoro e dell'IPAA Luigi Noè di Loiano – sede staccata dell'ITAS Arrigo Serpieri di Bologna. Il percorso ha mirato alla conoscenza del **linguaggio cinematografico e alla promozione della cultura dell'audiovisivo attraverso lo sviluppo** di capacità di analisi e critica del film, la comprensione delle tecniche di produzione, la realizzazione di un prodotto

audiovisivo e sua diffusione. Gli eventi finali di presentazione dei lavori realizzati dai ragazzi con il sostegno di professionisti del settore, saranno realizzati il 21, 22 e 30 Novembre 2019 presso il Cinema Vittoria di Loiano (BO).

Progetto promosso dall'Istituto **Comprensivo Loiano – Monghidoro** in partenariato con Circolo Cinema Amici del Vittoria, Associazione Documentaristi dell'Emilia Romagna (D.E-R.), IPAA Luigi Noè di Loiano – sede staccata dell'ITAS Arrigo Serpieri di Bologna, Rosencrantz e Guildenstern, Ethnos, Giostra Film, Emilio DOC, ACEC Sale di Comunità, Gruppo di Studi Savena Setta Sambro, Cinema Vittoria di Loiano, Comune di Loiano, Comune di Monghidoro.

L'Istituto Comprensivo di Loiano e Monghidoro accoglie i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni di età dell'intero territorio dei comuni di Loiano e Monghidoro e comuni limitrofi. Si tratta di due comuni dell'Appennino bolognese lungo la SS Futa che collega Bologna a Firenze; un **territorio a vocazione prevalentemente artigianale ed agricola-forestale**. In entrambi i comuni la popolazione risulta distribuita tra il capoluogo e le frazioni disposte a raggiera fino ai confini con i comuni limitrofi. Il centro di gravità naturale del territorio è Bologna con la sua recente area metropolitana, verso la quale si rivolgono diverse istanze relative al lavoro e ai servizi. Nel recente passato il territorio ha frenato la tendenza al calo della popolazione grazie anche a fenomeni migratori che tuttavia si sono ormai stabilizzati, se non addirittura registrano cali, creando un sistema sociale variegato, dove le difficoltà di integrazione sono particolarmente rilevanti. E' presente una percentuale medio-alta di studenti (20% circa) con cittadinanza non italiana, proveniente da situazioni socio-economiche e culturali svantaggiate.

Il **pendolarismo per motivi occupazionali o di studio** è un fenomeno tipo, aggravato dal problema del trasporto da e per Bologna che limita in maniera importante spostamenti per motivi culturali e occasioni formative. Tutti i plessi presentano vincoli per la scarsa disponibilità di spazi per laboratori, attività in piccoli gruppi, interventi individualizzati, a parte la primaria e la secondaria di Loiano, dove esiste un piano per la pratica dello strumento musicale e la nuova scuola primaria di Loiano che presenta una potenzialità in termini di investimenti laboratoriali digitali ed audiovisivi.

Le priorità individuate dal Collegio dei docenti (come da documento di indirizzo POFT) e che hanno avuto una ricaduta anche sul progetto sono state le seguenti :

- potenziamento del tempo scolastico;
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura artistica;

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni.

In linea con quanto sostenuto dal documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale, anche **l'Istituto Comprensivo di Loiano – Monghidoro, ha colto l'opportunità del bando MIUR-MiBACT per consolidare e rafforzare le competenze di alunni e insegnanti in materia di utilizzo delle nuove tecnologie, di cui si è in parte dotata, fornendo capacità di decodificazione del messaggio digitale nell'ottica della costruzione di una capacità critiche e di orientamento all'interno del complesso mondo dei media.**

Con tutte le classi partecipanti al progetto sono state realizzate ore teoriche di **lezioni frontali e laboratoriali** sulla storia della comunicazione umana, sulla storia e la sintassi del film, sui meccanismi di produzione dell'audiovisivo e sull'utilizzo del materiale di repertorio attraverso i nuovi media. Di fondamentale importanza è stato l'utilizzo di **tecniche cooperative ed interdisciplinari**, in stretta collaborazione con il corpo docente.

Il progetto, si è realizzato in una realtà territoriale molto specifica, quali quelle dei comuni montani di Loiano e Monghidoro, e ha **coinvolto diverse realtà istituzionali e associative presenti e attive sul territorio**, con l'obiettivo di creare una sinergia capace di promuovere iniziative culturali e contrastare fenomeni di disagio, dispersione e abbandono scolastico. A premessa di questo ci preme sottolineare che **il territorio montano della Valle del Savena, benché prossimo a quello metropolitano di Bologna, vive in una situazione di isolamento culturale ed economico. Fondamentale** è quindi la promozione di azioni culturali rivolte ai bambini e ai ragazzi, capaci di **creare ogni possibile sinergia capace di incoraggiare interessi, competenze e opportunità di impiego del tempo libero e stimolare future professionalità.**

Fra le altre **priorità vi è stato l'utilizzo della sala cinematografica Cinema Vittoria di Loiano**, l'unica ancora attiva all'interno dell'Unione dei Comuni Savena-Idice.

Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi che sono state implementate in collaborazione con il partenariato:

- a. Un percorso didattico comune sul tema della **'Storia dello sviluppo della comunicazione umana'** proposto a tutte le classi coinvolte nel progetto (secondo modalità e contenuti didattici adeguati alle diverse fascia di età). Il percorso ha avuto lo scopo di capire **come il cambiamento della comunicazione abbia determinato l'evoluzione dei diversi processi storici** e il cinema e i media più in generale rappresentino un importante tassello di questo sviluppo.
- b. Un secondo percorso comune sulla **'Sintassi cinematografica'** proposto a tutte le classi coinvolte nel progetto (secondo modalità e contenuti didattici adeguati alle diverse fascia di età). Partendo da una classica analisi del film, che vede **l'inquadratura** come cellula minima del discorso, si è proceduto all'analisi di tutte le **possibili relazioni** tramite il montaggio e le varie forme di raccordo.
- c. Un **percorso operativo con le classi della scuola primaria** ha lo scopo di **realizzare un piccolo prodotto audiovisivo seguendo la logica produttiva 'classica'** (ideazione-riprese-montaggio). Attraverso queste prime attività è stato **possibile allestire**, grazie al contributo del progetto, un **piccolo laboratorio con attrezzature di minima adeguate.**
- d. Un **percorso operativo con le classi della scuola secondaria ha avuto lo scopo di realizzare un film documentario a partire da interviste e repertorio.** Il materiale raccolto è stato visionato e premontato insieme ai ragazzi secondo la logica del documentario di inchiesta). I ragazzi hanno potuto **comprendere significativamente le proprietà semantiche del montaggio** quale elemento fondante della significazione filmica e dello specifico cinematografico, consolidando la loro **capacità di lettura critica in relazione a vecchi e nuovi media.** In questa sede è stato proposto anche un laboratorio di Stop Motion all'interno del quale i ragazzi hanno curato tutte le fasi produttive; anche in questa sede è stato possibile approfondire le proprietà semantiche del montaggio cinematografico.
- e. La **realizzazione di un corso rivolto agli insegnanti** con un focus su alcuni temi trattati durante i laboratori con i bambini e i ragazzi ed in particolare sulla **storia del cinema e sul linguaggio audiovisivo.**

- f. Un **percorso operativo con le scuole superiori** si è focalizzato sulla **ricerca di materiale fotografico e audiovisivo sul territorio e la sua relativa archiviazione**, con particolare attenzione al tutto ciò che riguarda il contesto ambientale e socio culturale. Il percorso ha permesso ai ragazzi di girare tre brevi documentari su tematiche pertinenti al loro indirizzo di studio, attraverso l'unione di interviste e materiale d'archivio sono stati in grado di produrre un documento di interesse storico e culturale.
- g. La programmazione di 3 eventi **conclusivi del progetto, aperti agli alunni, ai ragazzi e a tutta la cittadinanza** come occasione per presentare gli audiovisivi realizzati, permetterà di accrescere la **visibilità** del progetto e operare in maniera sinergica con le altre realtà scolastiche, istituzionali, associative e culturali che hanno preso parte al percorso.

La realizzazione del progetto si è fondata su una importante rete partenariale con un forte radicamento sul territorio e altri aventi competenze professionali specifiche nel settore dell'audiovisivo, del cinema e della documentaristica. In particolare sono stati coinvolti in qualità di partner operativi sul territorio i seguenti attori:

- Il **Circolo Cinema Amici del Vittoria di Loiano (Bo)** e **Cinema Vittoria** aderente al Circuito **ACEC** per quanto riguarda il supporto tecnico e logistico alla realizzazione di tutte le attività di progetto. Il Circolo Cinema e il Cinema Vittoria di Loiano sono due realtà particolarmente attive sul territorio in tema di promozione della cultura cinematografica nonché unica realtà di questo genere su tutto il territorio dell'Unione dei Comuni. Il **Cinema Vittoria da diversi anni, vanta il primato di esser l'unica sala cinematografica ancora attiva** in questo territorio appenninico; le sale più vicine sono quelle di città e su Loiano si riversano gli spettatori provenienti da tutte le zone limitrofe. Circolo e Cinema operano su base esclusivamente volontaria e collaborano da anni con le scuole del territorio grazie anche a specifiche convenzioni stipulate tra Comune-Scuola e Cinema Vittoria. **Il lavoro di educazione all'audiovisivo a partire dalle scuole ha contribuito a fare emergere una passione verso una cultura cinematografica.**
- **L'IPAA Luigi Noè di Loiano – sede staccata dell'ITAS Arrigo Serpieri di Bologna**, è un istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente; collabora da anni con il Circolo Cinema Amici del Vittoria e il Cinema Vittoria per la realizzazione di piccole rassegne e visione di film su tematiche trattate in ambito scolastico. Ugualmente la sinergia con l'IC Loiano e Monghidoro è forte, in quanto importanti poli di riferimento per la formazione di bambini e ragazzi di questi territori dell'unione dei comuni.
- la **D.E-R** (Associazione documentaristi dell'Emilia Romagna); promuove da anni la cultura documentaristica dell'Emilia Romagna attraverso attività di produzione e distribuzione. Tra le sue attività importanti sono quelle avviate con istituti scolastici e la nuova collaborazione con l'IC Loiano e Monghidoro ha permesso di rafforzare il percorso promosso.
- **Rosencrantz e Guildenstern** – Scuola organica di cinematografia – attraverso le proprie professionalità ha contribuito alla realizzazione di attività formative per i docenti.
- **Ethnos** – Società di Produzione televisiva specializzata in documentari ha accompagnato i ragazzi più grandi nelle attività mirate alla produzione e al montaggio di materiale audiovisivo a disposizione.
- **Giostra -Film**, società di produzione audiovisiva (film e documentari) ha contribuito attraverso il proprio personale specializzato alla realizzazione di laboratori di ripresa e montaggio destinate ai bambini più piccoli.
- **Emilio doc** in quanto rivista dedicata al mondo del documentario e sua relativa distribuzione, con particolare attenzione alla produzione emiliano – romagnola ha preso parte alla realizzazione del progetto apportando le proprie competenze.
- **ACEC** (Rete di sale della Comunità) ha contribuito e contribuirà alla visibilità del progetto.
- **Il Gruppo di Studi Savena Setta Sambro** è un'associazione di volontariato culturale attiva dal 1991 sul territorio di otto comuni dell'Appennino Bolognese, che si prefigge lo studio e la ricerca sulla storia, le tradizioni e l'ambiente naturale della montagna bolognese, la promozione della ricerca scientifica negli ambiti storico, etnologico e ambientale, la promozione della cultura locale.
- **Comuni di Loiano e Monghidoro** hanno fornito in qualità di istituzioni locali il patrocinio necessario alla realizzazione delle attività sul territorio, alla visibilità del progetto, e alla messa a disposizione dei mezzi e spazi secondo le loro disponibilità

IL PERCORSO DI LAVORO

La macchina delle meraviglie: pensare e fare cinema a scuola

I diversi interventi si sono articolati secondo due modalità: una **teorica**, volta alla conoscenza dei principali **elementi storico-linguistici** del prodotto filmico, e una **operativa**, volta alla produzione di uno o più audiovisivi secondo **la logica produttiva classica** (ideazione, sceneggiatura, riprese, montaggio ed editing) e attraverso **il montaggio e la lavorazione di materiale di repertorio**. Soprattutto nella **fase operativa** sono stati coinvolti **professionisti del settore cinematografico**.

I percorsi di lavoro

- a) **LA STORIA DELLO SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE UMANA.** Partendo dal presupposto che il **cinema è un mezzo di comunicazione** e che la comunicazione è la trasmissione di un messaggio, si è **ripercorsa la storia dell'uomo attraverso l'evoluzione dei sistemi di comunicazione partendo dall'età dei segni e dei segnali nella preistoria per giungere all'era dei sistemi digitali, dei mass media e del web.**
- b) **PERCORSO SINTATTICO rivolto a tutte le classi coinvolte nel progetto (secondo modalità e contenuti adeguati alle diverse fascia di età)** - In questa sede è stato analizzato **l'audiovisivo sia dal punto di vista storico che da quello linguistico** (rapporto fra inquadratura e montaggio). Il percorso è stato integrato da una breve ricognizione sulle diverse funzioni del montaggio.
- c) **PERCORSO OPERATIVO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO PRODOTTO AUDIOVISIVO rivolto a tutte le classi coinvolte.** Lo scopo è stato quello di **realizzare un audiovisivo seguendo la logica produttiva 'classica'** (ideazione, soggetto e sceneggiatura, progettazione, analisi delle risorse, realizzazione – riprese/montaggio ed editing).

Le fasi della realizzazione

LA PROGETTAZIONE IDEATIVA: questa fase ha permesso ai ragazzi di **individuare l'idea da realizzare e la sua concretizzazione in parole. Si è prescelto il tema** e il modo in cui rappresentarlo, dunque **il genere cinematografico (fiction, documentario o del remake)**. Il passo successivo è stato quello di **rendere comunicabile l'idea elaborata** attraverso la **trasposizione delle parole in immagini**. Oltre alla scelta tematica e stilistica si sono individuate le **locations** (i luoghi di ripresa interni o esterni alla scuola), **le necessità tecniche** (luce, suono e relative apparecchiature a disposizione), **le musiche** ed infine **i costumi e le scenografie**. La successiva sceneggiatura ha permesso di rispondere alle domande chi/che cosa, dove, quando, come.

LA PROGETTAZIONE PRODUTTIVA: nel processo di lavorazione professionale di un **film in questa fase si analizzano le risorse dal punto di vista organizzativo ed economico**. Si è proceduto all'analisi delle risorse, degli strumenti e del materiale necessario e **all'elaborazione di un vero e proprio piano di lavorazione** che ha seguito **coordinate spazio-temporali** per capire dove organizzare le riprese (i sopralluoghi tramite fotografie), la loro durata (indicazione di massima del tempo del *girato*) e i mezzi tecnici necessari (materiali per le scenografie e i costumi, luci, audio, ecc).

PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE RIPRESE: il lavoro è stato svolto durante i laboratori prevedendo una **divisione dei ruoli; le mansioni sono state intercambiabili**, in maniera tale che i bambini e ragazzi potessero sperimentare più attività anche a seconda delle proprie competenze (*Il gruppo di regia, La troupe, Il gruppo della messa in scena*).

MONTAGGIO ED EDIZIONE: il confine fra la fase del montaggio e le precedenti non è netto, essendo infatti **questa la sede in cui il film assume significato**. Da un punto di vista puramente tecnico, il lavoro del montaggio è un semplice accostamento di inquadrature, ma a ben vedere **in questa operazione è contenuto tutto il processo di significazione del film**. Per alcuni aspetti **questa è stata la fase più creativa** del percorso,

il punto in cui **la pratica conferma la teoria**, in una sorta di andamento ciclico che rimanda agli **obiettivi** che fissati in partenza ovvero quelli **della trasversalità, dell'interdisciplinarietà e del rimando fra prassi e teoria**.

REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE-DOCENTI rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, allestito presso la sala cinematografica del Cinema Vittoria di Loiano; il corso **di formazione per i docenti sulla Storia del Cinema e sul Linguaggio Audiovisivo** ha visto l'attiva partecipazione di circa 30 docenti.

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

- l'inquadratura e i suoi parametri (distanza, angolazione, punto di vista)
- lo spazio cinematografico (fuoricampo, fuori-vista)
- la regola dei 30° (*jumpcut* e raccordo sull'asse)
- la regola dei 180° (campo – controcampo, scavalco di campo)
- i movimenti di macchina e il piano sequenza

PERCORSO OPERATIVO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO rivolto ad alcune classi coinvolte delle scuole superiori. Il percorso ha previsto **la ricerca e l'archiviazione di materiale filmico e fotografico presente sul territorio**. Gli scopi sono stati quelli dell'analisi del **passaggio fra il supporto analogico e quello digitale**, creando una **sinergia** con lo scopo di produrre tre brevi documentari d'inchiesta **sul territorio** attraverso lo **studio della storia locale** con particolare attenzione a tutto ciò che riguarda il contesto ambientale e socio culturale.

PROIEZIONI DI FILM PRESSO LA SALA DEL CINEMA VITTORIA DI LOIANO: tutte le classi coinvolte hanno preso parte a proiezioni presso la sala del Cinema Vittoria, dove sono stati proiettati film in orario scolastico. In particolare sono stati proiettati documentari, film e cartoni animati a seconda del target di riferimento (Domani, Al Cusna, Erneste e Celestine, L'altra voce della musica, La mélodie, Il piccolo principe, Ponyo sulla scogliera).

REALIZZAZIONE DI TRE EVENTI CONCLUSIVI FINALI RIVOLTI A TUTTI GLI ALUNNI, RAGAZZI E FAMIGLIE, APERTI ALLA CITTADINANZA PRESSO LA SALA CINEMATOGRAFICA DI RIFERIMENTO per dare **visibilità al progetto** creando **sinergia** fra la realtà scolastica e quella cinematografica del territorio.

Durata complessiva del progetto

Il progetto ha avuto una **durata effettiva di 12 mesi (parte anno scolastico 2018/2019 e inizio 2019/2020)**.