

Cinema

- Il Progetto Cinema non è un corso di *videomaking*. La produzione filmica, in tutte le sue fasi, viene proposta ai ragazzi dalla Prima alla Quinta, con crescente impegno e complessità, come mezzo didattico. Gli studenti sono guidati in questa parte del lavoro da un esperto, il Regista, professionista del mondo dello spettacolo, che gestisce l'attività, individuale e di troupe.
- Il fine del progetto (questo è il ruolo dei Docenti) è fornire ai ragazzi in uscita un bagaglio di conoscenze e competenze centrali nella consapevolezza e costruzione di sé stessi.

Conoscere il cinema come forma d'arte, dal punto di vista sincronico (i tratti distintivi della grammatica e della sintassi filmica, le sue connessioni, a volte evidenti, altre volte segrete, con la pittura e le altre arti figurative) e diacronico (la storia del cinema, parte essenziale della cultura contemporanea).

Conoscere la specificità delle principali cinematografie mondiali, specchio di identità culturali diversissime fra loro.

Saper comprendere, oltre la superficie, il contenuto di un testo costruito per immagini, ponendosi davanti ad esso con l'atteggiamento non più dello spettatore ingenuo, bensì dello studioso.

Di conseguenza, saper usare il linguaggio delle immagini come forma di comunicazione

Saper lavorare in troupe, ovvero in un gruppo in cui i ruoli sono distinti e precisi, in cui c'è una gerarchia chiara e la necessaria responsabilità dovuta a scadenze improrogabili.

Sapersi rapportare correttamente con un adulto che non è un Docente, col quale si lavorerà fuori dalla scuola e all'occorrenza anche fuori dall'orario scolastico.

→ Contenuti, scanditi attraverso i cinque anni del Liceo:

- Primo anno. Studio dello "specifico cinematografico": definizione di inquadratura; grandezze scalari (tagli dell'immagine); tipi di inquadratura (oggettiva/soggettiva); il concetto di 'montaggio' e il suo opposto ('piano sequenza'); la 'profondità di campo'; il simbolismo nel cinema.
- Secondo anno. Studio della Storia del Cinema dalle origini ai giorni nostri: Lumière e Méliès; l'avvento del sonoro e l'invenzione del colore; il cinema classico degli anni '40 e '50; dagli anni '60 agli anni '90; il cinema di oggi.
- Terzo anno. Poetiche del Cinema Americano: percorsi monografici attorno ai grandi maestri di Hollywood (Scorsese, Coppola, Kubrick, Allen, ecc.), a partire da John Ford, presentato come l'Omero del Cinema Americano.
- Quarto anno. L'Altro Cinema (Asia ed Europa): esplorazioni dentro il Cinema

Francese (Renoir, Truffaut, ecc.), Inglese (Powell/Pressburger, Lean, ecc.), Svedese (Bergman) e Giapponese (Miyazaki, Kurosawa, Ozu).

- Quinto anno. Il Cinema Italiano nel suo strettissimo legame con la Letteratura del '900: Visconti, Monicelli, Germi, Fellini, Bellocchio.

→ Filmografia di base in ordine "di studio" (in
evoluzione)

Incontri ravvicinati del terzo tipo (Close encounters of the third kind), USA, 1977, Steven Spielberg

Ritorno al futuro (Back to the future), USA, 1985, Robert Zemeckis

Io non ho paura, ITA, 2003, Gabriele Salvatores

Tempi moderni, (Modern times), USA, 1936, Charlie Chaplin

Dr. Jekyll and Mr. Hyde, USA, 1941, Victor Fleming

Edward mani di forbice (Edward Scissorhands), USA, 1990, Tim Burton

Lo squalo (Jaws), USA, 1975, Steven Spielberg

Lo sport preferito dall'uomo (Man's favorite sport?), USA, 1964, Howard Hawks

The Ladykillers, USA, 2004, Joel e Ethan Coen

Notorious, USA, 1946, Alfred Hitchcock

Il cavaliere oscuro - il ritorno (The dark knight rises), USA, 2012, Christopher Nolan

Il monello, (The kid), USA, 1921, Charlie Chaplin

Romeo + Juliet, USA, 1996, Baz Luhrman

Ben Hur, USA, 1959, William Wyler

West Side Story, USA, 1961, Robert Wise

La vita è meravigliosa (It's a wonderful life), USA, 1946, Frank Capra

Hugo Cabret, USA, 2011, Martin Scorsese

Whiplash, USA, 2014, Damien Chazelle

Baby driver, USA, 2017, Edgar Wright

Il magnifico scherzo, USA, 1952, Howard Hawks

Master and commander, USA, 2003, Peter Weir

Nodo alla gola, USA, 1948, Alfred Hitchcock

I guardiani della galassia vol.2, 2017, James Gunn

Il buono, il brutto e il cattivo, USA, 1966, Sergio Leone

Up, USA, 2009, Pete Docter e Bob Peterson

Sherlock Holmes, USA, 2009, Guy Ritchie

Il cavaliere oscuro, USA, 2008, Christopher Nolan

Metropolis, USA, 1927, Fritz Lang

Mediterraneo, USA, 1991, Gabriele Salvatores

Orizzonti di gloria (Paths of glory), USA, 1957, Stanley Kubrick

Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali (Miss Peregrine's home for peculiar children), USA, 2016, Tim Burton

L'Infernale Quinlan (Touch of Evil), USA, 1958, Orson Welles

Titanic, USA, 1997, James Cameron

LA LA Land, USA, 2016, Damien Chazelle

La Corazzata Potemkin, Russia, 1926, Sergei Eizenstein

Gran Torino, USA, 2008, Clint Eastwood

Million dollar baby, USA, 2004, Clint Eastwood

Un posto al sole (A place in the sun), USA, 1951, George Stevens

L'Uscita dalle Officine Lumière, Francia, 1895-1905, Louis e Auguste Lumière

La Colazione del Bebè, Francia, 1895-1905, Louis e Auguste Lumière

L'Arrivo dei Fotografi al Congresso di Lione, Francia, 1895-1905, Louis e Auguste Lumière

Una partita a carte, Francia, 1895-1905, Louis e Auguste Lumière

I Maniscalchi, Francia, 1895-1905, Louis e Auguste Lumière

L'innaffiatore innaffiato, Francia, 1895-1905, Louis e Auguste Lumière

L'Arrivo di un treno alla Stazione di La Ciotat, Francia, 1895-1905, Louis e Auguste Lumière

Demolizione di un muro, Francia, 1895-1905, Louis e Auguste Lumière

Viaggio nella Luna, Francia, 1902, Georges Méliès

L'Homme Orchestre, Francia, 1900, Georges Méliès

La febbre dell'oro (The gold rush), USA, 1925, Chaplin

Cantando sotto la pioggia (Singing in the Rain), USA, 1950, Stanley Donen

The Jazz Singer, USA, 1927, Alan Crosland

Il mago di Oz (The wizard of Oz), USA, 1939, Victor Fleming

Ombre Rosse (Stagecoach), USA, 1939, John Ford

Via col vento (Gone with the wind), USA, 1939, Victor Fleming

Gioventù bruciata (Rebel without a cause), USA, 1955, Nicholas Ray

Il laureato (The graduate), USA, 1967, Mike Nichols

La sottile linea rossa (The thin red line), USA, 1998,
Terrence Malick

Inception, USA, 2010, Christopher Nolan

Sfida infernale (My darling Clementine), USA, 1946, John Ford

L'uomo che uccise Liberty Valance (The man who shot Liberty Valance), USA, 1962, John Ford

Life lessons, USA, 1989, Martin Scorsese

Basta che funzioni! (Whatever it works), USA, 2009, Woody
allen

Forrest Gump, USA, 1994, Robert Zemeckis

Fa' la cosa giusta (Do the right thing), USA, 1989, Spike Lee

Full metal Jacket, USA, 1987, Stanley Kubrick

Minority Report, USA, 2002, Steven Spielberg

Fargo, USA, 1996, Joel and Ethan Coen

Duel, USA, 1971, Steven Spielberg

Contact, USA, 1997, Robert Zemeckis

Il Grande Lebowski, USA, 1998, Joel and Ethan Coen

Testimone d'accusa, (Witness for the prosecution), USA, 1957,
Billy Wilder

La venticinquesima ora (The twentyfifth hour), USA, 2002,
Spike Lee

2001: Odissea nello spazio (2001: a space Odissey), USA, 1968,
Stanley Kubrick

L'appartamento (The apartment), USA, 1960, Billy Wilder

Apocalypse Now (Redux), USA, 1979 (2001), Francis Ford Coppola

La Principessa Mononoke, Giappone, 1997, Hayao Miyazaki

La città incantata, Giappone, 2001, Hayao Miyazaki

Si alza il vento, Giappone, 2013, Hayao Miyazaki

Il Settimo Sigillo, Svezia, 1957, Ingmar Bergman

Il Narciso Nero (Black Narcissus), Inghilterra, 1946, Michael Powell / Emmerich Pressburger

Lawrence d'Arabia (Lawrence of Arabia), Inghilterra, 1962, David Lean

I Quattrocento Colpi (Les Quatre Cents Coups), Francia, 1959, Francois Truffaut

Sulle mie labbra (Sur mes lèvres), Francia, 2001, Jacques Audiard

La Grande Illusione (La Grande Illusion), Francia, 1937, Jean Renoir