SCHEDA – MARCHE

Titolo "Cinema a Km 0. A scuola con le Film Commissions - Marche"

Descrizione dell'iniziativa
Il corso "Cinema a Km 0. A scuola con le Film Commissions" propone una formazione relativa ai temi dell'educazione all'immagine ed è rivolto ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado. Il percorso si svolge nell'arco di 30 ore, suddivise in 5 moduli da 6 ore ciascuno, dedicati ai seguenti temi:

1. Creare capacità di lettura critica del linguaggio cinematografico;
2. Approfondire le discipline attraverso l'audiovisivo;
3. La neo-genealogia del territorio: approfondire la conoscenza del territorio attraverso la narrazione audiovisiva;
4. Dal "sapere" al "saper fare". Educare ad una conoscenza d'insieme dell'intero processo produttivo di un film. Conoscere le Film Commission regionali e le loro funzioni per una produzione consapevole;
5. Proiezione finale in una sala cinematografica e incontro con professionisti che hanno svolto ruoli apicali nella realizzazione del film (es. scenografo, direttore della fotografia, autore del suono, autore effetti speciali, ecc. ...) – modulo realizzato in collaborazione con ANICA.

Le lezioni si svolgeranno in presenza.

Modulo 1
L'obiettivo del modulo è di fornire una introduzione al linguaggio cinematografico, fornendo degli strumenti utili per l'analisi del film e alcuni esempi applicabili anche nell'aula scolastica. Focalizzandosi sugli elementi della grammatica del cinema – la scrittura, la messa in scena, la cinematografia, il sonoro e il montaggio –, ci concentreremo sulle loro definizioni e il loro significato all'interno del testo. Per illustrare ognuno, ci riferiremo ad alcuni capolavori di cinema, contestualizzando gli sviluppi principali, riflettendo sugli standard di filmmaking industriale (ad esempio, nel Hollywood dell'epoca d'oro) e considerando alcuni filmmaker che hanno riscritto le regole, rinnovando quegli stessi standard.

Modulo 2
Parlare di cinema vuol dire, innanzitutto, imparare a perdersi.
E così nel nostro corso "La cura dello sguardo: il regista e l'immagine dei desideri" si esplorerà il vero senso che si cela dietro questo ruolo, tanto centrale quanto - a volte - misterioso. Ed è proprio dal mistero che si comincerà un percorso di suggestioni che ci farà comprendere come "dirigere" non vuol dire solo gestire una troupe, ma anche rivelare quello che deve ancora esistere. Visionario, un po' sciamano incantatore, terapeuta ma anche organizzatore, il regista non gira film, li crea. E non è (più solo) il cinema il suo spazio di azione e costruzione, in quanto la sua è sempre più un'impresa cross-mediale, che attraversa e divarica campi e finestre diverse, dai new media al racconto breve, dall'avventura documentaria all'animazione. Oltre confini e sfere cangianti, resta quell' aspetto per cui è nella creazione che occorre perdersi: è solo nell'ignoto che si approda lì dove altrimenti non si potrebbe mai giungere. Nell'arte, come nella vita.

Modulo 3

Il modulo offrirà una singolare prospettiva della produzione audiovisiva analizzando "i luoghi del cinema" e la loro messa in scena come location e set, ed il rapporto di scambio che si instaura tra il "genius loci" dal quale le ambientazioni traggono la loro significatività, e la capacità del luogo - inquadrato da uno sguardo autoriale - di restituire senso e bellezza, incidendo anche su caratterizzazione e promozione del territorio. Senza dimenticare le opportunità educative in termini di crescita identitaria complessiva.

Modulo 4

Il modulo analizzerà le varie fasi della filiera cinematografica: dall'elaborazione di un'idea da trasformare in film fino alla realizzazione del prototipo e alla sua commercializzazione nei vari mercati oggi disponibili: sale cinematografiche, mercato on-demand, pay tv, televisioni in chiaro. Il modulo illustrerà in maniera critica le dinamiche che caratterizzano ciascuna fase e le politiche economiche e culturali perseguite dai vari soggetti coinvolti, grazie anche ad esempi concreti provenienti dalla realtà italiana e da quella statunitense.

Modulo 5

Il quinto modulo prevede la proiezione del film "Il giovane favoloso" al cinema, alla presenza di uno o più professionisti che hanno lavorato alla sua realizzazione.

Anno scolastico di riferimento 2022/2023

PER INFO GENERALI A LIVELLO NAZIONALE:
Responsabile scientifico Federica D'Urso
Contatti cinema.kmzero@gmail.com
Federica D'Urso è un'analista dei media, dal 2005 si occupa di ricerca, in particolare è specializzata nello studio dei mercati del cinema e della televisione. Ha collaborato con i principali istituti di ricerca italiani sull'economia dei media (IsiCult, IEM – Fondazione Rosselli) e con i centri studi dei più rappresentativi soggetti pubblici e privati del settore cinematografico: MiBACT – DGCA, Agenzia Coesione e Sviluppo – Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANICA, APA, AGIS, Centoautori, Doc/It. Ha firmato numerosi articoli e pubblicazioni specialistiche in materia. E' membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Regione Campania Film Commission. Dal 2017 è docente a contratto di Economia e organizzazione del cinema e della televisione presso l'Università di Roma La Sapienza.

Programma

CORSO A – ANCONA
LUOGO: CINEMA ITALIA

MODULO 1 Creare capacità di lettura critica del linguaggio cinematografico
Venerdì 24 FEBBRAIO, ORE **15:30 – 18:30**
Venerdì 10 MARZO, ORE **15:30 – 18:30**
Relatore: **DOMINIC HOLDAWAY,** docente presso Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali – Università di Urbino

MODULO 2 Approfondire le discipline attraverso l'audiovisivo

Venerdì 17 MARZO, ORE **15:30 – 18:30**
Venerdì 24 MARZO, ORE **15:30 – 18:30**
Relatore: **GIUSEPPE CARRIERI**, docente presso Laurea Magistrale in Televisione, cinema e new media – Università IULM Milano

MODULO 3 La neo-genealogia del territorio: approfondire la conoscenza del territorio attraverso la narrazione audiovisiva
Venerdì 7 APRILE, ORE **15:30 – 18:30**
Venerdì 14 APRILE, ORE **15:30 – 18:30**
Relatore: **ANNA OLIVUCCI**, esperto "Marche Cinema" - Cineturismo e identità territoriale filmica

MODULO 4 Dal "sapere" al "saper fare". Educare ad una conoscenza d'insieme dell'intero processo produttivo di un film. Conoscere le Film Commission regionali e le loro funzioni per una produzione consapevole
Venerdì 21 APRILE, ORE **15:30 – 18:30**
Venerdì 28 APRILE, ORE **15:30 – 18:30**
Relatore: **MARCO CUCCO,** docente di Management del Cinema e dell'Audiovisivo – Università di Bologna

MODULO 5 Proiezione finale e incontro con professionisti che hanno svolto ruoli apicali nella realizzazione del film "Il giovane favoloso" di Mario Martone – modulo realizzato in collaborazione con ANICA
Luogo da definire: FANO/SENIGALLIA/ANCONA presso CINEMA MASETTI O CINEMA GABBIANO O CINEMA ITALIA
Venerdì 12 MAGGIO
ORE 15:30 – 18:30 INCONTRO INSEGNANTI (FANO + ANCONA) CON MEMBRO DEL FILM IL GIOVANE FAVOLOSO
ORE 21.15 PROIEZIONE PER IL PUBBLICO DEL FILM IL GIOVANE FAVOLOSO ALLA PRESENZA DELL'OSPITE

CORSO B – FANO
LUOGO: CINEMA MASETTI

MODULO 1 Creare capacità di lettura critica del linguaggio cinematografico
Giovedì 23 FEBBRAIO, ORE **15:30 – 18:30**
Giovedì 9 MARZO, ORE **15:30 – 18:30**
Relatore: **DOMINIC HOLDAWAY,** docente presso Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali – Università di Urbino

MODULO 2 Approfondire le discipline attraverso l'audiovisivo
Giovedì 16 MARZO, ORE **15:30 – 18:30**
Giovedì 23 MARZO, ORE **15:30 – 18:30**
Relatore: **GIUSEPPE CARRIERI**, docente presso Laurea Magistrale in Televisione, cinema e new media – Università IULM Milano

MODULO 3 La neo-genealogia del territorio: approfondire la conoscenza del territorio attraverso la narrazione audiovisiva
Giovedì 6 APRILE, ORE **15:30 – 18:30**
Giovedì 13 APRILE, ORE **15:30 – 18:30**
Relatore: **ANNA OLIVUCCI**, ex responsabile Marche Film Commission

MODULO 4 Dal "sapere" al "saper fare". Educare ad una conoscenza d'insieme dell'intero processo produttivo di un film. Conoscere le Film Commission regionali e le loro funzioni per una produzione consapevole
Giovedì 20 APRILE, ORE **15:30 – 18:30**
Giovedì 27 APRILE, ORE **15:30 – 18:30**
Relatore: **MARCO CUCCO,** docente di Management del Cinema e dell'Audiovisivo – Università di Bologna

MODULO 5 Proiezione finale e incontro con professionisti che hanno svolto ruoli apicali nella realizzazione del film "Il giovane favoloso" di Mario Martone – modulo realizzato in collaborazione con ANICA
Luogo da definire: FANO/SENIGALLIA/ANCONA presso CINEMA MASETTI O CINEMA GABBIANO O CINEMA ITALIA
Venerdì 12 MAGGIO
ORE 15:30 – 18:30 INCONTRO INSEGNANTI (FANO + ANCONA) CON MEMBRO DEL FILM IL GIOVANE FAVOLOSO
ORE 21.15 PROIEZIONE PER IL PUBBLICO DEL FILM IL GIOVANE FAVOLOSO ALLA PRESENZA DELL'OSPITE

Mappatura delle competenze
Questa offerta formativa rappresenta un'occasione reale e concretissima di *audience development* per l'incremento e la formazione di nuovo pubblico attivo e consapevole. Rappresenta inoltre l'occasione di approfondire il contatto con il territorio attraverso la conoscenza dei processi e i mestieri legati all'industria cinematografica.

Destinatari
Docenti scuola secondaria I grado
Docenti scuola secondaria II grado

Tipologie verifiche finali:
Questionario a risposte aperte

Durata 30 ore
Apertura e chiusura delle iscrizioni: dal 9 gennaio al 15 febbraio 2023
Periodo di svolgimento dell'iniziativa dal 23 febbraio 2022 al 12 maggio 2023

Modalità di erogazione (segnare con una crocetta)
Aula- Lezioni Frontali
Aula - Lavori di Gruppo

Materiali e tecnologie usati:
Videoproiettore

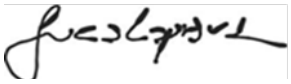
Dispense
Slide

Numero chiuso (se si indicare il numero massimo di partecipanti)
X SI (massimo 30 per ogni corso; in ogni regione sono previsti 2 corsi in parallelo) **NO**

Sedi di svolgimento
ANCONA (CORSO A):
Cinema Teatro Italia / Corso Carlo Alberto 79/ 60127 Ancona (AN) / Tel. 071 2810262 /
https://goo.gl/maps/9aFQgUA9HGCMGtVR9
FANO (CORSO B):
Masetti Cinema / Via Don Bosco, 12 / 61032 Fano (PU) / Tel. 0721 1391037 /
https://goo.gl/maps/NYNfdHudpV99KyjF6

Responsabile Marche: LUCA CAPRARA

Luca Caprara / capraraluca@gmail.com | marche.cinemakmzero@gmail.com | 3283772740
CURRICULUM BREVE
Sceneggiatore e produttore di cortometraggi, videoclip, video educativi, spettacoli teatrali. Cura corsi, rassegne, incontri sul cinema e cura la direzione artistica di festival cinematografici. È stato speaker radiofonico dove si occupava di rubriche cinematografiche. Assieme al regista Andrea Lodovichetti ha scritto il film cortometraggio *Sotto il mio giardino* prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia – SNC di Roma. Il film è uno dei corti italiani più selezionati e premiati all'estero con premi come il Golden Globe Italiano, il Premio del Pubblico all'Academy Festival di Pechino e il premio Looking for Genius – Spike Lee's Competition al Festival di Cannes. Ha sceneggiato e prodotto assieme al regista Andrea Lodovichetti il film documentario *PescAmare* vincitore di numerosi premi internazionali. E' autore della sceneggiatura originale *La bambina di Chernobyl,* scritta assieme a Massimo Nardin, vincitrice dei bandi selettivi del MiC (Ministero della Cultura). Ha scritto e interpretato un recital su Marcello Mastroianni dal titolo *Il bel Marcello* e uno dedicato a Monica Vitti intitolato *L'Avventura di chiamarsi Monica*. Ha curato nel 2020 un festival dedicato a Federico Fellini dal titolo *FanoFellini*, nel 2021 e nel 2022 la prima e la seconda edizione della rassegna *Cinefortunae – Capolavori restaurati by the Sea* in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Dal 2018 è direttore artistico, assieme al regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì, del Festival *Corto Dorico* di Ancona.



Relatori:
DOMINIC HOLDAWAY
Dominic Francis Graham Holdaway è professore associato in Cinema, televisione e fotografia (settore scientifico-disciplinare L-ART/06) all'Università di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze della comunicazione, studi umanistici e internazionali. In particolare, Holdaway insegna "Forme e generi del cinema e dell'audiovisivo" (triennale, 2o anno), "Distribuzione, circolazione e ricezione

del cinema” (triennale, 2o/3o anno) e “Global Audiovisual Media Industries” (magistrale, 2o anno). Precedentemente, è stato ricercatore a tempo determinato (tipo B) nello stesso dipartimento (2019-2022), insegnando, insieme ai corsi della sua posizione attuale, moduli di “Sociologia del cinema” e “Cinema e fotografia” per gli studenti e le studentesse della triennale. Lavora nell’ambito accademico italiano dal 2014, quando si è trasferito dal Regno Unito all’Università di Bologna, dove ha lavorato come assegnista di ricerca (2014-2018), lavorando sul finanziamento pubblico al cinema in Italia. Dal 2018 al 2019, è stato assegnista di ricerca all’Università di Milano, conducendo una ricerca sul ruolo del cinema nei rapporti diplomatici internazionali nel periodo della Guerra Fredda. Holdaway è nato e cresciuto nel Regno Unito, dove ha svolto tutta la sua formazione accademica, presso l'Università di Warwick. Ha conseguito la sua laurea triennale in lingue moderne e il suo master e dottorato di ricerca in Italian Studies, quest’ultimo con una tesi sul cinema d’impegno e la rappresentazione della criminalità organizzata. All’Università di Warwick, ha tenuto corsi di cinema italiano, di lingua italiana e di traduzione.

GIUSEPPE CARRIERI

Regista, docente universitario, un po' esploratore.

Attratto dall'umanità dimenticata e dai paesaggi nascosti, coltiva nel cinema della realtà la sua principale forma di espressione. Nel 2013 con "In Utero Srebrenica" racconta le madri alla ricerca delle ossa dei propri figli vent'anni dopo il genocidio, guadagnando la nomination al David di Donatello e numerosi premi internazionali. Nel 2017 con "Hanaa" rappresenta il tema dei matrimoni precoci attraverso un film-viaggio in quattro paesi (India, Siria, Peru, Nigeria). "Le Metamorfosi" è il suo primo esperimento di docu-fiaba ambientato nella sua città d'origine, Napoli. Dal 2018 è docente del Laboratorio Avanzato di Regia Cinematografica dell'Università IULM di Milano e tutt'oggi collabora con diverse emittenti televisive nazionali e internazionali.

ANNA OLIVUCCI

A partire dalla fine degli anni ‘80 si occupa di progettazione cineaudiovisiva prima come Resp.Mediateca delle Marche, poi come autore e Resp.Scientifico del *Progetto di Catalogazione Beni Audiovisivi Regionali* e relativa formazione dei documentalisti audiovisivi (2000-2003). E’ docente di Ripresa Cinematografica e Montaggio presso la scuola di Stato e docente incaricato di Linguaggio Cineaudiovisivo e Tecniche di Post produzione presso istituti privati. E’ Responsabile di Marche Film Commission dalla sua attivazione nel 2006 fino al 2021 e Vicepresidente e poi Presidente pro-tempore del Coordinamento Nazionale delle Film Commission Italiane IFC (2012-2014). Dalla fine degli anni ‘90 approfondisce gli studi di settore su Cineturismo e identità territoriale filmica. In questo ambito è autrice di innovative pubblicazioni cartacee e on line quali *Marche Movie Map – Itinerari cineturistici regionali; Marche Movie Tours; Filmografia Marchigiana - da “Ossessione” a “Il Grande Blek”* (unico testo, ad oggi, di analisi e compilazione della filmografia marchigiana). E’ stata Docente incaricato del Corso di Alta Formazione “*Cineturismo - Gestione e produzione di strumenti di marketing per la valorizzazione del territorio*” e membro del comitato scientifico dell’International Film Festival - Location Placement e Cineturismo di Ischia. Dà vita a *Marche Landscape Cinefund* - primo Fondo Triennale Reg.le dedicato a produzioni cinematografiche che valorizzano paesaggio e territorio, in collaborazione con i Servizi di Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali della Regione Marche - ed al 0*Cluster “Marche Cinema”,* settore filmico del Portale Turistico Regionale. Di entrambe è stata autrice e resp.le. Come Resp. Marche Film Commission ha promosso e coordinato il sostegno alla realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive seguendone la promozione, in Italia e all’estero, attraverso la realizzazione di anteprime, convegni, master class e incontri be to be con produttori e distributori, presso i maggiori Festival e mercati di settore (Venezia, Roma, Cannes, Londra, Lisbona,etc.). Ha

partecipato, in qualità di esperto, sia alla stesura di Bandi di Sostegno alla Produzione Cineaudiovisiva che alle successive istruttorie di analisi, come membro di Commissioni di Valutazione.
Come socio IFC ha lavorato - in collaborazione con MIBACT DG Cinema – nel gruppo ristretto per la stesura del testo di legge - e relativi decreti attuativi - della Legge Cinema n. 220/2016, per gli articoli di competenza Film Commission. Fino al 2021 è stata responsabile del Tavolo IFC di Sviluppo del Progetto Nazionale di Educazione all'Immagine *"Cinema a km 0- A scuola con le Film Commission"* per MIBACT che ha visto collaborare cinque Film Commission regionali.

MARCO CUCCO
Marco Cucco è professore associato presso il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna dove insegna "Culture della produzione cinematografica". Presso il medesimo ateneo dirige il Master di primo livello in Management del Cinema e dell'Audiovisivo. Marco Cucco ha conseguito il dottorato in Scienze della comunicazione all'Università della Svizzera Italiana (Svizzera) e svolto soggiorni di ricerca presso diversi atenei: City University of New York (USA), Université de Lorraine (Francia), University of Leeds (Regno Unito) e Università degli Studi di Udine (Italia). È stato inoltre docente a contratto presso l'Université de Strasbourg (Francia) e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia). I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente l'industria del cinema e le politiche pubbliche a sostegno dell'audiovisivo. È autore di tre monografie: *Economia del film. Industria, politiche, mercati* (Carocci 2020), *Il mercato delle location cinematografiche* (Marsilio 2013, con Giuseppe Richeri) e *Il film blockbuster. Storia e caratteristiche delle grandi produzioni hollywoodiane* (Carocci 2010), nonché curatore di tre volumi: *Le industrie del cinema. Un confronto internazionale* (Mimesis 2021, con Giuseppe Richeri), *Il cinema di Stato. Finanziamento pubblico ed economia simbolica nel cinema italiano contemporaneo* (Il Mulino 2017, con Giacomo Manzoli) e *La trama dei media. Stato, imprese, pubblico nella società dell'informazione* (Carocci 2014). Ha inoltre pubblicato numerosi saggi su riviste internazionali, tra cui *Studies in European Cinema*, *Film Studies*, *European Journal of Communication*, *Media, Culture & Society*, *Journal of Transcultural Communication*. Dall'ottobre del 2022 ricopre l'incarico di vice-chair della Film Studies Section di ECREA - European Communication Research and Education Association. In più occasioni ha preso parte ai nuclei di valutazione delle film commission di Emilia-Romagna, Puglia e Sardegna per l'assegnazione di fondi a produzioni cinematografiche e audiovisive.

Documentazione: locandina (allegata)