

*****ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e multimediali*****

Viale Regina Margherita, 286, Roma, RM, Italia - 00198 Roma -
Codice Fiscale: 80114370580 - Partita IVA: 80114370580
Telefono: 0644259669 Email: anica@anica.it

Bando Miur “Cinema per la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival A.S. 2018/2019”

DENTRO LA MACCHINA DEI SOGNI

ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e multimediali

Viale Regina Margherita, 286, Roma, RM, Italia - 00198 Roma -
Codice Fiscale: 80114370580 - Partita IVA: 80114370580
Telefono: 0644259669 Email: anica@anica.it

Abstract progetto

La **macchina dei sogni** è fatta di ingranaggi: per ogni film servono molto tempo, competenze diverse, impegno e lavoro sul campo. ANICA, che rappresenta l'industria del cinema in tutte le sue componenti, presenta una rassegna di film italiani, analizzati e destrutturati per far comprendere **cosa fa chi “lavora alla macchina”**. Il progetto si propone di offrire alla scuola accesso al mondo degli addetti ai lavori, anche in prospettiva professionale. Destinatari sono docenti e studenti di alcuni Istituti superiori, con un focus dedicato agli studenti con disabilità.

Descrizione del progetto

ANICA è l'associazione più antica e rappresentativa delle imprese del cinema e dell'audiovisivo. E' membro di Confindustria, socio fondatore della Fondazione **Accademia del Cinema Italiano** – David di Donatello, è rappresentante in Italia dell'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, per la quale seleziona il film che concorre per l'Italia all'Oscar nella categoria “Best foreign film”.

L'Associazione si divide in tre sezioni: produttori, distributori e industrie tecniche (sviluppo e stampa, teatri di posa, noleggio mezzi, post-produzione ed effetti audio e video, trasporti). Ad ANICA inoltre aderiscono ANEM, Associazione Nazionale Esercenti Multiplex; Cartoon Italia, che rappresenta l'industria italiana dell'animazione e UNEFA, Unione Nazionale Esportatori Film e Audiovisivi.

“Dentro la macchina dei sogni” si propone di presentare sia al corpo docente che agli studenti di alcune scuole medie superiori in Italia, in 5 città diverse (Nord, Centro, Sud, Sardegna) una rassegna di film pensata per introdurli alla conoscenza dell'industria cinematografica, delle competenze specialistiche e delle professioni che “non si vedono” sullo schermo, se non leggendo con attenzione i titoli di testa e di coda.

Il progetto è stato ideato con l'obiettivo di portare nelle scuole superiori una prima “visione da dentro” del mondo del cinema, in una logica complementare alla visione immersiva nei film e all'analisi dei loro contenuti narrativi, stilistici, artistici, tecnici. La scelta dei titoli è stata fatta con il supporto della Fondazione Accademia del Cinema italiano e si è concentrata su quattro titoli vincitori del David in diverse annualità. La modalità di presentazione e commento del film sarà basata sulla destrutturazione dell'opera, per metterne in risalto le fasi di realizzazione e il ruolo delle figure professionali coinvolte, attraverso le testimonianze di persona, in una modalità relazionale con i docenti e interattiva con gli studenti.

Viale Regina Margherita, 286, Roma, RM, Italia - 00198 Roma -
Codice Fiscale: 80114370580 - Partita IVA: 80114370580
Telefono: 0644259669 Email: anica@anica.it

Grande importanza sarà dedicata al vocabolario specifico del mondo dei professionisti del cinema, al linguaggio tecnico e alla terminologia specialistica.

Il format sviluppato appositamente per il primo bando “Cinema per la scuola – Buone pratiche, Rassegne e Festival” si qualifica come Rassegna ma aspira a diventare una Buona pratica.

L'intenzione è lavorare sulla condivisione emotiva creata dal film e sulle curiosità istintive legate alla “Macchina dei sogni” per offrire ai ragazzi un'introduzione al sistema di lavoro e organizzativo di un'industria creativa che potrebbe essere interessante dal punto di vista degli sviluppi professionali, attraverso lo sguardo e le esperienze raccontate in prima persona dagli addetti ai lavori. L'intervento degli specialisti - con materiali e documenti audiovisivi a corredo - rende la proposta didattica coerente con il contesto contemporaneo, in cui la creazione di video, la condivisione e la gestione dei contenuti su piattaforme social trasforma ogni individuo in un potenziale filmmaker professionista. Il progetto miscela elementi della didattica frontale – coordinati precedentemente con gli insegnanti – e aspetti più specificamente laboratoriali, attraverso la condivisione con gli studenti degli elementi identitari e artistici del film e del loro sviluppo attraverso le scelte produttive, distributive e di comunicazione più adatte al contenuto e ai suoi potenziali fruitori.

Film selezionati e profili delle testimonianze

I quattro film selezionati sono italiani per creatività e produzione, di recente uscita in sala, vincitori di David di Donatello e noti al grande pubblico, pensati per essere presentati a classi di studenti di età tra i 15 e i 18 anni, vari nelle tecniche produttive e nei linguaggi, di tipologia e ambientazione diversa:

- *Lo chiamavano Jeeg Robot* di Gabriele Mainetti (2015)
- *La pazza gioia* di Paolo Virzì (2016)
- *Gatta Cenerentola* di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone (2017)
- *Ammore e malavita* di Antonio Manetti, Marco Manetti (2017)

Le tematiche toccate in tutti i film sollevano questioni profonde, connesse all'attualità e al contesto socio-culturale contemporaneo, trattate con un approccio autorale coinvolgente per un pubblico di giovani. I contenuti costituiscono la base portante dell'assetto produttivo che, unitamente agli elementi artistici e tecnici, generano la chiave di accesso al pubblico cui sono rivolti e determinano le scelte di comunicazione e distributive.

ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e multimediali

Viale Regina Margherita, 286, Roma, RM, Italia - 00198 Roma -
Codice Fiscale: 80114370580 - Partita IVA: 80114370580
Telefono: 0644259669 Email: anica@anica.it

Calendario delle attività

La Rassegna è progettata come esperienza-ponte dal mondo dell'istruzione a quello della formazione professionale. La proposta si articola su **cinque città/sedi diverse d'Italia** e va strutturata nel dettaglio in accordo con gli Istituti e le scuole, coinvolti direttamente da ANICA o per candidatura spontanea. Le sedi prescelte per questa prima edizione della rassegna (durante l'anno scolastico 2018-2019) sono: Roma, Milano e Napoli in rappresentanza del Centro, Nord e Sud Italia, oltre che a Nuoro, per la particolare attenzione al progetto dedicata dalla Sardegna Film Commission.

Gli appuntamenti con/nelle scuole superiori individuate saranno calendarizzati nel corso dell'anno scolastico, con una cadenza indicativa di uno al mese, nei mesi centrali dell'anno. Ogni appuntamento avrà la durata indicativa di 6 ore scolastiche, divise in 3 sessioni (produzione, comunicazione, distribuzione), con 2 intervalli. La visione integrale del film da parte degli studenti – salvo diversi accordi – avrà preceduto l'incontro di approfondimento, con modalità e in location da definirsi caso per caso. Per ogni sessione è prevista almeno una testimonianza di persona di un professionista, senza limitare collegamenti in remoto o ulteriori interventi tramite sistemi di videocomunicazione a distanza. Saranno resi disponibili materiali di presentazione e studio sia in forma testuale che audiovisiva.

In linea con le finalità didattico-formative e con l'obiettivo di far emergere potenziali talenti, il progetto prevede di inserire nella rassegna **due appuntamenti speciali, destinati agli studenti di scuole per persone con disabilità, uno per persone sordomute e uno per persone cieche**, indicativamente di Roma e di Napoli, data la programmazione dei film.

In stretta collaborazione con i docenti e con l'ausilio personale specializzato, uno dei film selezionati sarà destrutturato per mettere in evidenza l'importanza dei professionisti della parte visiva o della parte audio del film, dal punto di vista creativo e tecnico. Approfondimenti per le persone sordomute saranno dedicati a direzione della fotografia, montaggio video, *color correction*, effetti digitali, con testimonianze dirette degli artisti e tecnici coinvolti nel film. Nell'incontro destinato alle persone cieche saranno approfonditi i ruoli relativi alla parte audio: dagli autori delle musiche originali alla colonna sonora, alla presa diretta, il missaggio e gli effetti audio.

Viale Regina Margherita, 286, Roma, RM, Italia - 00198 Roma -
Codice Fiscale: 80114370580 - Partita IVA: 80114370580
Telefono: 0644259669 Email: anica@anica.it

Rilevanza dell'iniziativa

Il progetto si propone di aprire nelle scuole un nuovo filone di conoscenza del cinema e dell'audiovisivo, con un'attenzione per la prima volta dedicata a chi il cinema lo fa, in che modo, con quali strumenti. La rilevanza dell'iniziativa risiede in tre aspetti principali:

- la **differenza di approccio didattico** al tema "educazione all'immagine", rispetto alla sola analisi dei contenuti e della forma finale di un'opera audiovisiva. La destrutturazione di un film e l'analisi della sua versione finale attraverso la lettura del processo produttivo, realizzativo, distributivo che ha portato a quel risultato è un metodo che impone a tutti i partecipanti una lettura *a contrario* rispetto ai canoni tradizionali, stimola un atteggiamento critico in tutti gli studenti e nella comunità scolastica e innesci esigenze conoscitive altrimenti inesplorate;

- il **valore aggiunto portato dall'esperienza reale di professionisti e imprenditori non docenti** , coordinati e guidati dagli insegnanti, crea uno spazio inedito di tipo laboratoriale e creativo, che invita gli studenti a osservare il proprio interesse e passione per l'immagine in movimento in un'ottica di professionalizzazione e preparazione al mondo del lavoro;

- l'**accessibilità** di un progetto così strutturato anche per giovani con disabilità sensoriali, che diversamente ma ugualmente ai loro coetanei possono individuare una via per coltivare talenti e sensibilità speciali.

La sintesi dell'esperienza, a valle della prima edizione, porterà a un booklet divulgativo e alla realizzazione di materiale didattico originale, utile alla divulgazione dell'iniziativa e alla riproposizione, anche in forma più ampia e articolata, nel corso della successiva edizione.

Impatto culturale ed educativo sul pubblico di riferimento

“Dentro la macchina dei sogni” è un progetto che guarda all'*educazione all'immagine* nel suo significato più completo. Educare a uno specifico linguaggio significa non solo insegnare a saperlo leggere e comprendere ma anche a produrne elaborati; capacità, quest'ultima, paradossalmente meno a portata di mano di quanto possa sembrare oggi, nell'era del digitale e dei terminali mobili. Per la prima volta la macchina del cinema e i suoi ingranaggi verranno sviscerati al grande pubblico in maniera programmatica, con l'obiettivo di rendere studenti (e insegnanti) spettatori più critici in termini di cultura visiva e anche più consapevoli della complessità dei mezzi e degli strumenti potenzialmente a disposizione del linguaggio cinematografico, nonché dell'impatto dell'industria audiovisiva all'interno dell'economia del nostro Paese.

ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e multimediali

Viale Regina Margherita, 286, Roma, RM, Italia - 00198 Roma -
Codice Fiscale: 80114370580 - Partita IVA: 80114370580
Telefono: 0644259669 Email: anica@anica.it

I numerosi mestieri e professioni del mondo del cinema e dell'audiovisivo saranno approfonditi e ne saranno analizzati gli aspetti che li rendono fondamentali sia per la realizzazione di una singola opera, sia come opportunità di lavoro in un settore economico di grande importanza per l'Italia, quello delle industrie creative. La dimensione occupazionale del settore audiovisivo è un elemento poco noto ai non addetti ai lavori, su cui è necessario **aprire una finestra conoscitiva tra gli studenti che si avviano a terminare il loro percorso educativo per affrontare l'età adulta e produttiva**. In questo senso, particolare valore va attribuito agli appuntamenti pensati per gli studenti con disabilità sensoriali, per i quali possono aprirsi vie inedite che facciano emergere potenziali talenti speciali e facilitino l'inserimento nella fase successiva della loro formazione e nella vita economica del Paese. Alcune professioni artistiche e tecniche (il video e l'audio) possono mettere in risalto interessi e prospettive in modo particolare per persone con deficit sensoriali, che per questa ragione possono avere altre sensibilità più sviluppate rispetto ai loro coetanei e colleghi. Il futuro dell'Italia si basa moltissimo sulla capacità di individuare e valorizzare il talento, anche quello più nascosto, e di accrescere competenze che sono frutto di saperi antichi, ma che continuamente affrontano la sfida del rinnovamento, aprendosi alle nuove generazioni.

Caratteristiche organizzative in termini di storicità, staff, risorse e partner coinvolti

Il progetto "Dentro la macchina dei sogni" è alla sua prima edizione ed è stato sviluppato come **format originale ANICA** per le scuole, a seguito della riforma di sistema del cinema e dell'audiovisivo (legge 220/2016), che per la prima volta definisce un ruolo preciso e molto rilevante, anche in termini di impegno e di risorse, dell'educazione all'immagine. Si iscrive tuttavia all'interno di una strategia complessiva di impegno verso l'avvicinamento delle giovani generazioni al mondo del cinema e dell'audiovisivo - non solo per formare un pubblico spettatore più consapevole - da parte dell'ANICA. L'Associazione ha finora collaborato con altre istituzioni o realizzato direttamente progetti in particolare nel settore della **formazione professionale** (As.For.Cinema, Cineteca di Bologna, Film Commission Regione Campania) o in quello delle specializzazioni post-lauream (LUISS Business School, Business School Sole 24 Ore).

Nel mondo della scuola finora l'ANICA può vantare una precedente attività, realizzata grazie al finanziamento MIUR per il "Progetto nazionale di formazione Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico e audiovisivo", corso **rivolto a docenti di scuole medie superiori** selezionati dal MIUR su base nazionale, erogato presso la propria sede di Roma nell'annualità **2011-2012**, in collaborazione con l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Francesco De Sanctis di Napoli.

*****ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e multimediali*****

Viale Regina Margherita, 286, Roma, RM, Italia - 00198 Roma -
Codice Fiscale: 80114370580 - Partita IVA: 80114370580
Telefono: 0644259669 Email: anica@anica.it

La Rassegna "Dentro la macchina dei sogni" incorpora oggi le competenze già sviluppate in campo formativo da ANICA per innovarle, ispirandosi a un modello di istruzione ideale in cui l'educazione al linguaggio, ai contenuti, alle forme dell'audiovisivo si possa accompagnare a un primo avvicinamento a un potenziale contesto lavorativo futuro. La generazione di studenti attuale, soprattutto quella della scuola secondaria superiore è già esperta - come consumatrice o in forma di produzione dilettantistica - di immagini in movimento e della loro condivisione. Il passaggio che ci si ripromette di compiere è quello di fornire elementi iniziali di conoscenza sul funzionamento dell'industria e sulla possibilità di trasformare talento e passione in occupazione professionale. Si tratta di un tipo di passaggio che può essere compiuto solo attraverso la trasmissione di sapere specialistico, da parte di chi "fa muovere la macchina", area in cui ANICA è indiscussa protagonista.

L'ANICA ha istituzionalmente un ruolo di rappresentanza, dal 1944, del settore dell'industria cinematografica, audiovisiva e multimediale. In quanto associazione maggiormente rappresentativa dell'industria, ha strette relazioni con tutte le imprese, gli enti, le Associazioni e le Istituzioni nazionali, regionali e territoriali con competenze sul cinema e dell'audiovisivo, che saranno attivate nello sviluppo del progetto. ANICA opererà in partnership con Videocittà, attivando il network di specialisti e professionisti ad essa afferenti e in coordinamento con gli istituti e le scuole che già aderiscono alla "Video Factory", progetto oggetto di collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione del MIUR, come da comunicazione formale del Direttore Generale in data 20 giugno 2018 (prot. 0002910).

Il team di progetto ANICA si compone di:

- una dirigente responsabile
- una persona in sede dedicata al coordinamento delle attività e all'attivazione e mantenimento delle relazioni con le scuole, gli istituti e i docenti, anche con il supporto della struttura operativa dell'Associazione in base alle competenze di volta in volta necessarie (ufficio comunicazione, ufficio editoriale, ufficio di Presidenza). La persona individuata avrà in carico anche la parte operativa di realizzazione del progetto, in tutte le sedi individuate. Di volta in volta potrà essere anche attivato un supporto logistico in loco.
- imprenditori, professionisti e tecnici del mondo della produzione, distribuzione, industrie tecniche, comunicazione
- in collaborazione con il team della Video Factory di Videocittà.

Le sedi degli incontri saranno selezionate d'intesa con le scuole e gli Istituti aderenti, in considerazione del numero di studenti e docenti coinvolti. Indicativamente si prevedono, per ogni incontro, location che possano ospitare diverse classi di studenti e la partecipazione, in qualità di testimonial, di almeno 3 professionisti per incontro, uno per ogni sessione.