

Programma
Discipline audiovisive e multimediali

ISI “Carlo Piaggia”, Viareggio
Classe 5° B Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale
Anno scolastico 2025/2026

Prof.ssa Valentina Ramacciotti
Ore settimanali 6

Produzione di uno spot pubblicitario per l’Istituto C. Piaggia	<i>primo periodo</i>
Progetto interdisciplinare in parallelo con la classe 5 A Lam. Introduzione allo spot pubblicitario e informativo. Breve storia dalla nascita in Usa al Carosello, fino ai giorni nostri. Caratteristiche e tempi. Struttura: l'headline, il visual, il pack shot e il logo/payoff; analisi di esempi iconici e spot d'autore. Brainstorming sul focus e il target di riferimento. Analisi del contesto e del tema. Stesura di un soggetto e uno storyboard individuale sintetico. Individuazione di un progetto da condividere e realizzare collettivamente.	
Storia della fotografia	<i>primo periodo</i>
Nascita della fotografia come forma d'arte. Tra fotografia e pittura. Il Pittorialismo, Reylander: “Le due strade della vita”, G. M. Cameron e il mosso. Emerson e il Naturalismo; il Foto Secessionismo: A. Stieglitz e E. Steichen; la fotografia di documentazione: gli Alinari, F. Beato, E. Atget; la fotografia diretta P. Strand. La cronofotografia Muybridge e Marey. La fotografia sociale: A. Sander “Uomini del XX secolo” e L. Hine “Man at work”. “Farm security administration” la crisi Americana e la fotografia di indagine sociale: W. Evans. La fotografia delle avanguardie: il Futurismo, il Dadaismo, il Bauhaus, il Surrealismo, il Costruttivismo. Arte degenerata: le bambole di Hans Bellmer. Approfondimento su Man Ray come preparazione alla visita della mostra a Milano.	
Frankenstein: dal romanzo al cinema, progetto interdisciplinare con inglese	<i>primo periodo</i>
Il cinema di Hollywood tra il 1930 e il 1945. Nascita del genere Horror, la Universal. “Frankenstein” di James Whale, novità tecniche e narrative. Visione del film “La moglie di Frankenstein” di J. Whale. Riflessioni e confronto tra adattamento e romanzo inglese. Come si trasforma un mito: rassegna dei vari adattamenti del tema di Frankenstein nella storia del cinema. Visione di “Frankenstein Junior”, di M. Brooks, film di animazione “Frankenweenie” di T. Burton, “Frankenstein” di G. Del Toro.	
Ripasso sceneggiatura	<i>primo periodo</i>
La sceneggiatura all’italiana, all’americana e alla francese. Come si presenta la pagina di una sceneggiatura: font, spazi, organizzazione della pagina. Differenze tra romanzo e sceneggiatura. Titoli di scena, descrizione e dialoghi. Esempi pratici. Esercitazione: assegnazione di due pagine tratte dal romanzo gotico “Frankenstein, il moderno prometeo” di M. Shelley per un adattamento per il cinema. Scrittura di una sceneggiatura liberamente tratta dalle pagine assegnate.	

Dalla sceneggiatura allo storyboard	<i>primo periodo</i>
Realizzazione di una tavola di bozzetti o moodboard. Studio del personaggio Frankenstein (liberamente interpretato). Progettazione di uno storyboard a partire dalla sceneggiatura scritta da ogni studente.	
Il cinema delle dittature	<i>primo periodo</i>
La situazione in Germania Italia e Russia. Nascita dei cinegiornali, la censura, l'arte degenerata. Il caso di Leni Riefenstahl, la vita e la formazione, le scelte ideologiche. Visione del celebre film delle olimpiadi di Berlino del 1936: "Olympia".	
Tra Verismo e Neorealismo. Progetto interdisciplinare con italiano	<i>secondo periodo</i>
Ripasso: il Neorealismo. Aspetti tecnici e stilistici. Luchino Visconti, visione de "La terra trema". Confronto col romanzo "I Malavoglia" di G. Verga. Dibattito e lezione partecipata alla presenza delle insegnanti. Analisi del film e lettura parallela col romanzo. I personaggi e il contesto. Riflessioni sulle novità nell'adattamento di Visconti.	
Il cinema classico Hollywoodiano	<i>primo/secondo periodo</i>
Le grandi major, novità tecniche (microfoni, piste sonore, arrivo del colore, effetti speciali, ecc.), il cinema di animazione: Walt Disney. I Musical, i Gangster movie, i Noir, i film storici e sociali. Orson Welles e la profondità di campo, novità narrative e tecniche. Visione di "Citizen Kane". Gli stranieri a Hollywood (Hitchcock, Lang...). B. Wilder, vita e opere principali. Visione di "Viale del tramonto". A. Hitchcock: la differenza tra la sorpresa e la suspense, il McGuffin, il tema dell'inconscio, il piano sequenza. Visione del film "Psycho", 1960.	
Progettazione traccia ministeriale a.s. 2022 "Il cibo e il benessere"	<i>secondo periodo</i>
Progettazione di una tavola con bozzetti, soggetto, sceneggiatura, storyboard e relazione finale di uno spot per l'azienda no profit Slow Food sul tema del benessere, alimentazione e corretto stile di vita. Produzione di bozzetti ed elaborato finale su foglio 50x70cm.	
Storia del cinema gli anni '60	<i>secondo periodo</i>

<p>L'eredità del neorealismo. P.P. Pasolini il cinema di poesia, visione di "Accattone" e "La ricotta" da ROGOPAG. Esercitazione MLTV Plus one.</p> <p>Federico Fellini, tra sogno e ricordi, visione del film "8 e ½".</p> <p>La commedia all'italiana. Pietro Germi, formazione, contenuti e produzione. Visione del film "Sedotta e abbandonata", il delitto d'onore, riflessione in classe, confronto con la situazione socio-giuridica attuale.</p> <p>Esercitazione: produzione di una breve video-lezione di cinema su un film a scelta della Commedia all'Italiana da un elenco di film consigliato dall'insegnante.</p> <p>Nascita del cinema autoriale. Diffusione dei festival internazionali. Diffusione del flashback e della profondità di campo. Bazin e la Teoria dell'autore.</p> <p>Cenni alla situazione cinematografica spagnola: Luis Bunuel 1962. La Svezia di Ingmar Bergman. Cenni al cinema del dopoguerra in Giappone, cenni al cinema di Ozu e Mizoguchi. Akira Kurosawa, novità tecniche e narrative.</p> <p>La Francia. La nascita della Cinémathèque. La teoria dell'autore di Bazin. Gli intellettuali del cinema. Cahiers du cinéma. La Nouvelle Vague. Francois Truffaut, visione e analisi del film "I 400 colpi"; G. L. Godard, visione del film: "Fino all'ultimo respiro". Esercitazione strategia didattica MLTV: See-think-wonder.</p> <p>Visione al cinema del film "Nouvelle Vague" di R. Linklater 2025. Riflessioni e confronto tra la pellicola originale e il nuovo film.</p>	
Storia del cinema tra gli anni '60 e '70	<i>secondo periodo</i>
<p>La Polonia. Il contesto polacco, cenni alla figura del regista Wajda. Roman Polanski dalla Polonia alla Francia degli anni '70. Visione e analisi filmica di "L'inquilino del terzo piano" 1964. La Polonia. Il contesto polacco, cenni alla figura del regista Wajda.</p> <p>Roman Polanski dalla Polonia alla Francia degli anni '70. Visione e analisi filmica di "L'inquilino del terzo piano" 1964.</p> <p>Il nuovo cinema tedesco:</p> <p>La Germania degli anni '70. Werner Herzog: vita e film principali. Novità tecniche e narrative. Visione e analisi del film "L'enigma di Kaspar Hauser" 1974. Cenni al regista Wim Wenders.</p> <p>Introduzione al cinema non narrativo e sperimentale americano:</p> <p>La diffusione dei film astratti e surrealisti in USA. Visione di "Un chien andalou" di Bunuel e Dali e Rhythmus 21, di Hans Richter.</p> <p>Alexandr Hammid e Maya Deren «Meshes of the Afternoon» 1943.</p> <p>«Pull my daisy» di Robert Frank e Alfred Leslie, Jack Kerouac 1959. (visione di un estratto).</p> <p>Cenni al cinema Underground e ad Andy Warhol, visione di una parte di "Empire" 1965 (Cenni alle opere:Chelsea Girl, Kiss, Sleep, Eat).</p>	
Esercitazione di scrittura per il cinema	<i>secondo periodo</i>
<p>Ripasso delle regole di scrittura di un soggetto e una sceneggiatura. Esercitazione pratica sulla base di una traccia ministeriale sul tema della velocità e del Futurismo.</p> <p>Approfondimento Sulla Scrittura di una relazione dettagliata del progetto.</p>	

Educazione civica- attività interdisciplinare	<i>secondo periodo</i>
<p>Modulo Interdisciplinare (discipline audiovisive e multimediali - laboratorio audiovisivo e multimediale): "Linguaggio dell'Animazione e Impegno Civile".</p> <p>Analisi filmica di <i>Persepolis</i> come esempio di narrazione audiovisiva applicata alla cronaca storica. Gli studenti hanno operato una decostruzione analitica dell'opera attraverso la realizzazione di uno storyboard desunto, identificando le scelte registiche e la composizione dell'inquadratura. Il percorso si è concluso con la fase produttiva di un animatic, permettendo alla classe di applicare concretamente le tecniche di pre-visualizzazione, gestione dei tempi del racconto e montaggio audiovisivo</p>	
La Video Arte	<i>secondo periodo</i>
<p>Fluxus e i suoi interpreti, cenni a Jhon Cage e Maciunas, Moorman, Paik.</p> <p>Nam June Paik: vita e opere. (Tv garden, Tv Buddha, Magnetic TV, Prepared piano, Zen for wind, TV Zen, Participation TV...)</p> <p>Bill Viola: vita e opera. (Estratti da: The Greeting, Emergence, The Raft, The Crossing, Ascension, Il Diluvio, Martyrs).</p> <p>Wolf Vostell: vita e opere. (Visione di estratti video e installazioni: Dé-coll/age, Schwarzes Zimmer, Requiem, Endogen depression...)</p> <p>Cenni a Studio azzurro (videoambienti: il Nuotatore, ambienti sensibili es: Il Tavolo). Visita al Museo della resistenza di Fosdinovo, allestimenti di Studio azzurro.</p>	
Simulazione seconda prova	<i>secondo periodo</i>
<p>Valida come prova parallela.</p> <p>Progettazione di una tavola di bozzetti, soggetto, sceneggiatura, storyboard, animatic e relazione della tracciministeriale a.s. 2023/24 "BLU".</p>	
Il cinema negli anni '70	<i>secondo periodo</i>
<p>Novità tecniche e narrative degli anni '70 in USA. Nuovi generi. L'importanza della colonna sonora. Stanley Kubrick, il lato oscuro dell'uomo, tra alienazione sociale e violenza. Visione del film "2001, Odissea nello spazio", 1968. La New Hollywood e i "Movie brats". Martin Scorsese, vita e produzione. Visione e analisi filmica di "Taxi driver" 1976. F. F. Coppola visione di "Apocalypse now", 1979.</p> <p>L'Italia negli anni '70. Introduzione al cinema di Michelangelo Antonioni, analisi stilistica, la noia antonioniana. La trilogia americana: visione del film "Zabriskie point" 1970, il fenomeno della contestazione giovanile.</p> <p>Introduzione al cinema di Bernardo Bertolucci, visione del film "Novecento" 1974, analisi del film alla luce della situazione storica italiana (movimenti operai, nascita del fascismo e conflitti mondiali) e delle suggestioni artistiche (Pellizza da Volpedo, divisionismo, ecc...)</p>	
<i>Competenze in uscita (5°anno)</i>	

- avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;
- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;
- conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell'immagine;
- conoscere la storia del cinema e della fotografia nelle tappe essenziali, relativamente al programma svolto in classe;
- saper analizzare e utilizzare l'immagine a scopo comunicativo e simbolico;
- saper scrivere l'analisi di un film o un'opera di Videoarte;
- sapere scrivere un soggetto, una breve sceneggiatura;
- saper progettare uno storyboard originale a partire da una traccia o uno storyboard desunto da un'opera esistente.

Viareggio, 15/05/2026

Prof.ssa Valentina Ramacciotti