

Creative Audiovisual Lab
for the promotion of
critical thinking and
media literacy

Creative audiovisual LAB

Alternanza Scuola lavoro

2022-2023

di **Annio Gioacchino Stasi e Mery Tortolini**

[Date]

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
PROJECT NUMBER: 621357-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN
PROJECT TITLE: Creative Audiovisual Lab for the promotion of critical thinking and media literacy

Premessa e cornice del Progetto

Il progetto ***Creative audiovisual LAB ERASMUS*** intende sviluppare una proposta di Literacy Audiovisiva in virtù di una sperimentazione didattica, promossa da Tullio De Mauro, sulle dinamiche creative di pensiero e linguaggio rappresentativo. Tale metodologia è stata ideata, condotta e sviluppata da Annio Gioacchino Stasi e Mery Tortolini presso l'Università "La Sapienza di Roma" e poi applicata al linguaggio Audiovisivo per più di **6 anni**, da parte dell'istituzione preposta ***alla tutela, valorizzazione e conservazione del patrimonio audiovisivo nazionale, l'ICBSA del MIBACT.***

La ricerca didattica presso l'ICBSA, con la conduzione di Stasi, si è svolta nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro coinvolgendo alcune centinaia di studenti di una decina di Istituti medi superiori romani. Grazie alla qualità dell'approccio metodologico e teorico e l'esperienza maturata nell'ambito dell'audiovisivo riprodotto, il progetto è stato approvato nella CRAL application (No 621357-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) classificandosi al 5° posto su 137 proposte, nella sezione Erasmus+ KA3 per la Call Social Inclusion.

L'obiettivo dichiarato del progetto europeo è quello di ***diffondere e/o aumentare la metodologia didattica*** su una scala più ampia, trasferendola in un contesto diverso con l'attuazione di un livello sistemico superiore. Il fine ultimo è quello di migliorare il pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica tra studenti, genitori e personale educativo. Tale ampliamento viene realizzato coinvolgendo cinque paesi europei: Italia, Spagna, Grecia, Croazia, Lituania.

I partner del progetto sono:

- ALL DIGITAL AISBL, Belgium (Coordinator)
- EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL (EGInA), Italy
- Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi (ICBSA), Italy
- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (UAB), Spain
- HELLENIC OPEN UNIVERSITY (HOU), Greece
- CENTAR TEHNICKE KULTURE RIJEKA (CTK RIJEKA), Croatia
- ASOCIACIJA LANGAS I ATEITI (LIA), Lithuania.

Metodologia e prassi del Creative Audiovisual LAB

L'intento di CraL è quello di fornire un approccio didattico che sviluppi ***un punto di visione critico*** sulla realtà, attraverso un ***uso conoscitivo e creativo*** dell'***espressione individuale*** che si realizza mediante il ***linguaggio Audiovisivo***. Un approccio ***teorico, storico, pratico*** al ***pensiero per suoni e immagini in movimento*** che l'Istituto Centrale Beni Sonori e Audiovisivi conserva e valorizza nei migliaia di documenti posseduti. ***Alfabetizzazione mediatica*** che considera, attraverso questa metodologia, la ***riproducibilità del reale un punto di svolta nella modalità di vedere e pensare ciò che ci circonda***, il presente, e soprattutto il nostro rapporto con la storia.

L'approccio didattico innovativo proposto consente di orientarsi nella ***lingua delle immagini*** che forma inconsapevolmente il nostro sguardo sulle cose. Assumere su di sé, ***attraverso una prassi creativa***, un ***vedere*** le differenze nel ***comunicare, rappresentare, raccontare, informare, intrattenere, approfondire***.

Modalità di svolgimento del progetto nelle scuole

Il progetto Creative Audiovisual LAB prevede la formazione di Tutor e a cascata di insegnanti che applicheranno la metodologia con classi di studenti in età compresa tra 14 e 18 anni. La novità dell'approccio coinvolge necessariamente non solo i contenuti di natura linguistica sui processi del pensiero rappresentativo su base riproduttiva, ma anche il modo di formare tutor e insegnanti. Si tratta di imparare a pensare con le immagini, non soltanto acquisire competenze di natura tecnica.

Approccio teorico pratico del laboratorio

Lo scopo del **Laboratorio** è quello di introdurre i partecipanti ad una esperienza che mediante un approccio diretto, ***la realizzazione di un breve cortometraggio***, o altro format audiovisivo, consenta di mettere a fuoco i problemi inerenti la ***visione critica sul mondo delle immagini e suoni riprodotti*** in cui siamo immersi.

Il laboratorio fornisce indicazioni storiche sull'evoluzione degli strumenti di riproduzione audiovisiva, sulla storia del cinema, sull'uso di telecamere e registratori audio. Elementi di drammaturgia narrativa, nello specifico, nel racconto per immagini sia di taglio documentaristico che di fiction. Offre infine indicazioni sul piano organizzativo e operativo per realizzare in tutte le sue fasi un breve filmato. ***Nel laboratorio si matura una capacità di visione critica.***

Ogni laboratorio ha come compito finale la realizzazione di un progetto audiovisivo, un cortometraggio ideato con il gruppo-classe e con gli insegnanti. In tal modo la discriminazione delle forme audiovisive informative e rappresentative a cui siamo esposti avviene mediante una scoperta individuale e collettiva di una propria espressione. Il mezzo audiovisivo è strumento per un'indagine che supera il concetto di "inattenzione" ma sviluppa un concetto *immersivo* in cui ogni studente è posto in un confronto diretto con la storia raccontata di eventi e fatti pregnanti, attraverso il linguaggio delle immagini di cui è protagonista.

Svolgimento del progetto in ambito Alternanza Scuola Lavoro anno scolastico 2022-2023

Sulla base della convenzione stipulata tra l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (Mibact) e il Liceo Tasso di Roma, si svilupperà un workshop tenuto da Annio Gioacchino Stasi e Mery Tortolini autori della metodologia didattica. Questo si articolerà in due step che percorrono le quattro fasi dell'approccio formativo:

- ***La fase ideativa.***
- ***La costruzione della forma del progetto.***
- ***Dalla progettazione alla realizzazione.***
- ***Il rapporto con la propria visione (autoriflessività).***

Primo Step

- ***La fase ideativa.***
- ***La costruzione della forma del progetto.***

Cronoprogramma:

Febbraio 2023

Incontro di presentazione del Progetto.

Giovedì 16 Febbraio 2023 ore 14.30-15.30

(Aula Magna Liceo Tasso)

Workshop formativo

Da Lunedì 20 a Venerdì 24 Febbraio 2023.

ore 9.30-12.00

(Auditorium ICBSA- Via Michelangelo Caetani, 32)

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
PROJECT NUMBER: 621357-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN
PROJECT TITLE: Creative Audiovisual Lab for the promotion of critical thinking and media literacy

Programma dei lavori delle cinque giornate.

Prima lezione

Parte teorica

Storia della riproduzione del suono e dell'immagine. Dalla camera ottica di Caravaggio, alla lanterna magica di Athanasius Kircher. La *Black Maria* di T. Alva Edison. Dal Phonoautograph di Bell e Tainter, al grammofono di Emil Berliner. Lo studio del movimento dell'immagine e dell'immagine in movimento. L'effetto Phi, permanenza della percezione sulla retina (Wertheimer e la teoria della Gestalt). Nascita della fotografia, il dagherrotipo e la pittura. Dall'impressionismo all'impressione chimica su pellicola. Lumier e Melies, nascita del cinema. La re-azione immaginativa. La street Photography.

Parte pratica

La ricerca di una idea/immagine. Appunti visivi e scritti. Il conflitto da narrare. Associazioni visive, l'immagine interna, condensazione e sviluppo.

Seconda lezione

Parte teorica

Guardare e vedere. Dall'osservazione alla visione. Il movimento dell'immagine nel tempo e nello spazio. Inquadratura e sequenza, nascita della grammatica visiva. Il gioco dell'apparizione e della sparizione. Campi e piani, la corsa fantasma, il carrello e la panoramica, campo e controcampo. Il primo piano e il volto. Il movimento dell'attore nell'inquadratura. La scansione temporale: il prima e poi, il mentre, nascita del montaggio alternato. Il montaggio delle attrazioni.

Parte pratica

Leggere le immagini realizzate. Il conflitto espresso nell'immagine. L'immagine generante una storia. La drammaturgia visiva. Il processo ricreativo che dà vita al movimento di immagine. Brainstorming per trovare un'idea narrativa.

Terza lezione

Parte teorica

La realtà nell'immagine, l'immagine nella realtà. Naturalismo e realismo, deformazione e generi letterari. Documentario e fiction. La composizione narrativa per immagini. Metodi di realizzazione di una fiction e di un documentario.

Parte pratica

Attraverso esempi di film evidenziare la struttura drammatica della storia nelle immagini.

Quarta Lezione

Parte teorica

L'intervista. L'intervista narrativa. La ricerca delle domande. Persona e personaggio. La modificazione del senso dell'immagine nella narrazione audiovisiva.

Parte pratica

Realizzazione di una breve intervista.

Quinta lezione

Parte teorica

Il rapporto tra scrittura e immagine nel linguaggio audiovisivo. Soggetto, trattamento, scaletta e sceneggiatura nella fiction e nel documentario.

Parte pratica

Elaborazione in gruppi con gli insegnanti di una idea audiovisiva da realizzare. Brainstorming per definire un primo soggetto.

Secondo Step

Il secondo step si svolgerà a scuola nelle varie classi coinvolte nel Progetto e si focalizzerà sui secondi due aspetti del metodo di lavoro. I tempi e modi verranno concordati con i docenti partecipanti ai progetti e avranno un riferimento alle materie curriculari.

Dalla progettazione alla realizzazione.

Parte teorica

Scrittura di fiction.

Trattamento e articolazione drammaturgica nella narrativa classica.

La struttura in tre atti. L'evento dinamico, l'atto gira, il finale. La scena, la sequenza. Nozioni di sceneggiatura: scrittura di scene, parte visiva, parte sonora.

Scrittura documentaristica

Lo spazio da narrare, l'azione centrale. Annotazioni visive. Riprese dal vivo. Esame del materiale e primo schema narrativo.

Piano di lavorazione

Definizione dei ruoli tecnici e organizzativi nei gruppi. La scelta dei set e dei "personaggi".

Montaggio

Montaggio alternato, parallelo. Il montaggio antinaturalistico nel rapporto suono immagine. Il montaggio delle attrazioni. Nozioni di editing.

Parte pratica

A seconda del progetto ideato (fiction o documentaristico), gli aspetti teorici diventeranno applicazione pratica.

Il rapporto con la propria visione (autoriflessività)

Parte teorica

La gestione di una immagine rappresentativa.

Parte pratica

Visione dei lavori realizzati da parte di un pubblico esterno. Le reazioni alla visione. I commenti. Messa a punto della forma costruita.

Annio Gioacchino Stasi

Linguista, scrittore, saggista, sceneggiatore cinematografico e televisivo.

Fondatore di *“Script”* e di *“Omero”* la prima scuola di scrittura creativa in Italia. Laureatosi con Tullio De Mauro con lode sulla sperimentazione del *Laboratorio di scrittura creativa* da lui stesso ideato e divenuto grazie ad Alberto Asor Rosa modulo didattico della facoltà di Scienze Umanistiche. Docente di scrittura creativa insieme a Mery Tortolini per diciotto anni presso l'Università *“La Sapienza”* di Roma e le Biblioteche del comune di Roma. Ha lavorato presso l'Istituto Centrale Per i Beni Sonori e Audiovisivi del MIBACT occupandosi della tutela del patrimonio audiovisivo e di sperimentazione didattica attraverso il ***“Laboratorio suoni e immagini in movimento”***. Dalla ideazione metodologica dei *workshop* è stato realizzato il progetto europeo Creative Audiovisual LAB. (CRAL). Ha pubblicato, partecipato e organizzato diversi saggi, articoli e convegni su queste tematiche. Come formatore del progetto CraL al Workshop, ha partecipato ai lavori del meeting internazionale tenutosi a Barcellona presso l'UAB nel Maggio del 2022. Ha presentato nel settembre 2022 il citato Progetto presso l'ICBSA di Roma. Segue bibliografia sintetica.

Mery Tortolini

Artista, vive e lavora a Roma, dopo studi giuridici e di giornalismo, si è diplomata all'Accademia di Belle Arti con una tesi in estetica. Ha collaborato, a partire dal 1999, con l'Università La Sapienza di Roma conducendo, su invito di Tullio De Mauro e Alberto Asor Rosa, una sperimentazione sul rapporto tra immagine e scrittura, unitamente al linguista scrittore e sceneggiatore Annio Gioacchino Stasi. Il lavoro dell'artista riflette sui processi di formazione del linguaggio, attraverso una prassi artistica originale, mediante una metodologia innovativa sul rapporto tra immagini e scrittura. La sua ricerca pittorica e di segno si accompagna ad una specifica metodologia e sperimentazione artistico – linguistica. Questa ricerca apre nuovi orizzonti di approfondimento sulla capacità di pensiero nell'espressione rappresentativa umana. È tra le ideatrici ed interpreti del film documentario *“Ombre di luce”*, lungometraggio uscito nelle

sale nel 2011, sull'attività di ricerca artistico - linguistica e di didattica del Laboratorio di immagine e scrittura creativa tenutosi a „La Sapienza“. Il film è stato presentato, tra l'altro, all'International Film Festival di Levanto ed ha partecipato alla selezione dei Nastri d'Argento. Mery Tortolini e Annio G. Stasi hanno ricevuto, nel 2011, dalla Presidenza della Repubblica, una lettera di encomio e di riconoscimento per meriti artistici, didattici e di ricerca. Ha organizzato e partecipato a mostre, incontri e conferenze per Istituti di cultura e Università. Tra le principali la mostra personale e il convegno: "Architetture linguistiche - tra immagini e parole", presso la "Fondazione Mazzullo" di Taormina con la collaborazione dell'Università di Studi di Messina (2004); la personale e convegno presso l'ICTP di Trieste, "SCIENZA E ARTE = pensare il presente" (2006); la personale presso la Biblioteca Marconi di Roma, "La città del tempo" (2007); la personale e convegno presso l'Università La Sapienza di Roma "Immaginazione è metodo," (2009). Tra le mostre collettive ricordiamo, nel 2015, il progetto "Open Arte Testaccio. Agorà contemporanea". Nel 2013 ha tenuto a Tuscania (VT), in occasione dell'inaugurazione del proprio Studio di arte e ricerca "La Linea" e della presentazione del secondo volume: "Immaginazione e metodo nelle scienze umane. Didattica e formazione" (Ibiskos Editrice), la personale: "La linea e il volto", a cura di Claudio Zambianchi, accompagnata da un convegno. Ha tenuto corsi di formazione e conferenze per l'Università "La Sapienza" e le Biblioteche di Roma. Ha collaborato con i Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dei Beni e delle Attività Culturali e dell'Interno realizzando corsi di formazione sul rapporto tra immagine e scrittura e su tematiche inerenti l'immagine e l'identità, con attenzione alle diversità culturali e al tema delle Minoranze. Per le Biblioteche del Comune di Roma ha tenuto diversi laboratori di formazione, organizzato e curato il progetto "La conquista del presente" al quale hanno partecipato, tra gli altri, Giancarlo De Cataldo, Giuseppe Di Giacomo, Claudio Zambianchi. Ha partecipato come formatrice del Progetto CraL al Workshop tenutosi a Barcellona presso l'UAB nel Maggio del 2022 e alla presentazione nel settembre 2022 del citato Progetto presso l'ICBSA di Roma. Sito dell'artista: www.merytortolini.it

Saggistica

"Teoria e pratica della scrittura creativa" vol. I

"Teoria e pratica della scrittura creativa. Lettura e scrittura." vol. II

A cura di A.G. Stasi con Tullio De Mauro e Pietro Pedace (Roma, Controluce editore, 1996-1999);

"Il laboratorio di immagine e scrittura creativa" con Mery Tortolini (Empoli, Ibiskos editrice Risolo, 2007);

"Immaginazione e metodo nelle scienze umane. Didattica e formazione I e II" con Mery Tortolini. (Empoli, Ibiskos editrice Risolo, 2010, 2013).

Articoli

Dal Dicembre 1992 all'Agosto 1997 responsabile della redazione della rivista di scrittura creativa *"Omero"* sui quali pubblica nei suoi 13 numeri articoli e saggi intervista sul rapporto tra scrittura e immagine con *Mario Martone, Theo Angelopoulos, Edgar Reitz, Marco Bellocchio, Stefano Reali.*

L'italiano, Iter, Scuola cultura, società. Enciclopedia Italiana Editore, anno III,n,8,pp.73-76. (2000)

Romanzi

L'Ospite e l'Arlecchina (Empoli, Ibiskos editrice Risolo; Ia ed.2004- IIa ed.2005);
Premio Narrativa Città di Salò. (2006)

Realizzazioni audiovisive

Tra i suoi **lavori cinematografici** soggetto e sceneggiatura de **"Il dolce e l'amaro"** (2007) regia di Andrea Porporati, Medusa Film. **In concorso alla 67 Mostra Internazionale del cinema di Venezia. Premio Pierre Cardin miglior Film Italiano (2008)** e soggetto, sceneggiatura e interprete del docu-film **"Ombre di Luce"** primo lungometraggio realizzato all'interno dell'Università "La Sapienza" di Roma. Regia di Massimo D'orzi, Il Gigante, Media Lab (2010), inserito nella sezione Cinema di frontiera, Festival di Levanto 2011 (direttore Morando Morandini).

Per la **televisione** sceneggiatura della serie **"Il Commissario"** (2001) Titanus; adattamento televisivo de **"La Cittadella"** Titanus (2003) insieme a Salvatore Basile, e **"L'onore e il rispetto 2"** (2008) (V puntata) con la Janus International.

Regia, sceneggiatura e montaggio dei documentari **"Linea di confine"** (2015), **L'intervista** (2016), **Il racconto della storia** (2020). **Dieci videolezioni Narrative** progetto CraL

Note:

Sito progetto CraL: <https://www.cral-lab.eu/>

Qui ci sono i link di alcuni video presenti sul canale Youtube ICBSA Italia che esplicitano le direttrici di fondo di Creative Audiovisual LAB mostrandone i risultati.

https://www.youtube.com/watch?v=bnU-pbDIIU&list=PLYx3XK9KiRV4fDaPVQMC2vf_qxFEAEdbC&index=10&t=274s
(video di presentazione del laboratorio)

https://www.youtube.com/watch?v=EV_CEnxxBQQ&list=PLYx3XK9KiRV4fDaPVQMC2vf_qxFEAEdbC&index=2

(Un forte silenzio, cortometraggio su Forte Bravetta, Istituto Malpighi, Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=eqjZ_nxCsb0&list=PLYx3XK9KiRV4fDaPVQMC2vf_qxFEAEdbC&index=1

(L'immagine della storia- racconta attraverso le voci dei ragazzi il lavoro e la maturazione sviluppata nel corso della realizzazione del cortometraggio "Un forte silenzio" su Forte Bravetta, dagli studenti del Liceo Malpighi di Roma)

https://www.youtube.com/watch?v=gCUqDTDCMm8&list=PLYx3XK9KiRV4fDaPVQMC2vf_qxFEAEdbC&index=4

Versione breve del documentario Linea di confine, racconti di giovani immigrati di seconda generazione del Liceo Artistico Giulio Carlo Argan di Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=hZ2XzZWRUoY&list=PLYx3XK9KiRV4fDaPVQMC2vf_qxFEAEdbC&index=14

Diario di bordo- appunti visivi durante il lockdown continuando il lavoro a distanza con gli studenti del Liceo Tasso di Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=0TZi-2meVjY&list=PLYx3XK9KiRV4fDaPVQMC2vf_qxFEAEdbC&index=16

https://www.youtube.com/watch?v=AT5V9rO5ecg&list=PLYx3XK9KiRV4fDaPVQMC2vf_qxFEAEdbC&index=15

<https://www.youtube.com/watch?v=jDwM8UlgJbc>

tre corti realizzati dagli studenti del liceo Tasso durante il lockdown

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
PROJECT NUMBER: 621357-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN
PROJECT TITLE: Creative Audiovisual Lab for the promotion of critical thinking and media literacy