

FUTURE CINE LAB

Festival didattico di metafruizione audiovisiva

Future Cine Lab è un progetto dell'Associazione APS *Academia Terra* (ente capofila) con partner **CRS4**, **NABA** (Nuova Accademia di Belle Arti di Milano) e **Associazione culturale Tina Modotti** relativo al bando MIBAC e MIUR “Cinema per la Scuola –Buone Pratiche, Rassegne e Festival” 2019/2020.

Si tratta di un festival cinematografico in cui i temi sono quelli dell'arte e della tecnologia, che si rivolge a tutti i gradi scolastici.

Abstract progetto.

L'iniziativa intende gettare un ponte tra il mondo del Cinema e le nuove frontiere in ambito di arti visive, design, architettura, intelligenza artificiale, audio generativo, realtà aumentata e 3D. Un'operazione di ricerca e divulgazione, che mira ad evidenziare il connubio indissolubile tra arte e scienza. I temi principali saranno delineati in percorsi didattici utili a creare negli studenti una visione organica del sapere.

Descrizione attività e azioni programmate, obiettivi generali e specifici.

Il festival si sviluppa in centosessantotto ore rivolte ad una rete di sette entità scolastiche destinatarie.

Le tre macro-fasi operative dell'evento culturale prevedono: propedeutica, produzione, comunicazione e panel conclusivo di fruizione.

- **Durante il modulo di propedeutica** viene proposta una programmazione di film indirizzati a studenti e corpo docenti.

Le proiezioni verranno declinate secondo le fasce di età dei partecipanti, contestualizzando i contenuti in base all'utenza e le sfere di interesse degli istituti target, creando percorsi didattici funzionali, facilmente fruibili, polivalenti ed interdisciplinari.

- **La seconda fase** è caratterizzata dalle attività di laboratorio. Nelle scuole primarie verranno svolti laboratori sulla tecnica di animazione *claymation*. Nelle scuole secondarie di primo grado saranno svolti laboratori sul soundscape, paesaggi sonori, lettura espressiva, doppiaggio, ingegneria del suono e costruzione e creazione di videogame. Oltre all'attività laboratoriale si svilupperà anche l'attività di video – storytelling. Verranno creati i video-documentari "dietro le quinte", che racconteranno lo svolgimento delle attività del laboratorio. I video concorreranno al **concorso "Racconta FutureCineLab"**. Ogni scuola concorrerà contro la scuola dello stesso ordine e grado. I video-racconti verranno valutati da una giuria di esperti della Film Commission per la loro originalità nel raccontare le attività svolte. I premi in palio saranno tecnologia software ed hardware per video-making e composizione musicale elettronica. I documentari saranno presentati al pubblico e premiati durante le ultime giornate del festival.

Per le scuole superiori verrà avviata un'attività di divulgazione riguardo lo "Stato dell'Arte" nel campo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alle arti visive, affrontando temi come design, elettroacustica, robotica, coding, machine learning, digital environment design, ICT, visual computation, IOT (internet of things), realtà aumentata, ambienti virtuali immersivi, video mapping, motion capture, audio responsivo, story telling digitale e arte generativa. L'obiettivo è quello di far luce sul tema dell'intelligenza artificiale e delle sue possibili applicazioni nei processi creativi in ambito cinematografico. Verrà formato un gruppo classe misto che coinvolgerà alunni di diverse tipologie di scuole superiori in fascia di età pre-universitaria. Sulla scia della disseminazione culturale operata da [EIA, Exploring Artificial Intelligence in ART](#), la scuola artistico-scientifica del CRS4, la mission dell'iniziativa sarà quello di formare un team dalle competenze trasversali, che nell'arco di 4 incontri possa sperimentare nuove concezioni di produzione artistica, fruizione e comunicazione trasversale. Tra le varie attività, un modulo sarà dedicato all'audio-video e quindi allo studio dei linguaggi fotografici, dell'animazione, dell'editing video, dell'editing audio. Alcune delle tecnologie hardware e softwares utilizzate saranno: Audiotool, Canon Reflex, Final Cut, Gifmaker.me, GoPro, illuminazione e diffusori, IMovie, Kaooth.com, Logic Pro X, Native Instruments MK2, ottiche fotografiche analogiche, Pixlr.com, Storyboardthat.com, supporti e attrezzistica, Windows Movie Maker ecc.

La finalità del workshop è la creazione di una installazione interattiva da esporre durante l'evento conclusivo della manifestazione culturale *Future Cine Lab*. L'installazione dovrà comprendere l'utilizzo di suoni, luce proiettata o immagini su schermo e l'interazione tra fruitore e opera.

- **La terza fase** prevede la premiazione del concorso “**Racconta FutureCineLab**” per le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado e la pubblicazione sul web e proiezione pubblica dei risultati finali. Durante il panel finale inoltre, la manifestazione si convertirà in una mostra interattiva, nella quale ritroveremo esposte le opere ed installazioni artistiche create durante i laboratori. **Successivamente verrà presentato pubblicamente** il catalogo del festival contenente tutte le informazioni e gli approfondimenti dell'evento e verranno pubblicati online i dati e contenuti audiovisivi, in un apposito sito web, creato dagli esperti promotori dell'iniziativa.

Gli obiettivi generali del progetto sono quelli di ampliare l'offerta formativa degli istituti coinvolti e di operare azioni didattiche nel campo della ricerca e della promozione delle opere cinematografiche e dei talenti, nostrani ed internazionali, operanti nel settore audiovisivo, artistico e scientifico. Grazie al supporto di NABA, CRS4 e dei ricercatori, docenti, registi, sound designer, Interaction designer e software developer coinvolti, vengono raggiunti gli **obiettivi specifici** con l'acquisizione di competenze tecnico-scientifiche-artistiche.

L'azione oltre che divulgativa è finalizzata anche stimolare la creatività nei discenti, grazie alle ore di proiezione e di laboratorio. Il modulo di comunicazione, esposizione e pubblicazione dei risultati finali sarà l'occasione per interconnettere i membri della rete in un evento finale. La forte attrattiva del media cinema sarà ottima per veicolare concetti ad alto contenuto scientifico. L'atmosfera del concorso e i premi in palio contribuiranno a motivare i gruppi classe nello sviluppo delle attività e a mantenere uno spirito ludico nell'iniziativa didattica. **Le innovazioni metodologiche e di processo** sono assimilabili alla sperimentazione e ricerca nella commistione tra cinema e video-making, filosofia e tecnica, in relazione all'intelligenza artificiale in campo artistico e filmico, oltre che nel mondo "gaming" e video-ludico. Gli alunni apprenderanno nuove maniere di pensare al Cinema e all'arte. Dal concetto di "effetto speciale" a quello di "effetto "interattivo", gli studenti sperimenteranno percorsi didattici trasversali con azioni di team working, storytelling, acquisiranno competenze digitali e manuali e una maggiore consapevolezza e coscienza artistico-scientifica, in

un crossover di argomenti e scenari, dei quali il "fil rouge" è rappresentato dal mondo del cinema. Gli studenti inoltre arricchiranno il proprio bagaglio culturale e di esperienze, fruendo opere cinematografiche altamente formanti e partecipando a laboratori innovativi.

I docenti utilizzeranno metodologia peer to peer, atte a sviluppare maggiore capacità di problem solving ed expertise negli alunni, il tutto in un ambiente didattico stimolante ed innovativo. I partecipanti interagiranno con esperti del settore e le tecnologie di domani arricchendo il proprio bagaglio di competenze, e imparando a conoscere e riconoscere di quali inclinazioni o aspirazioni artistiche o tecnico-scientifiche pregresse si è dotati come individui.

Le attività dedicate alle scuole elementari e medie sono state svolte dal mese di Ottobre 2020 al mese di Dicembre 2020. Si concluderanno il 12 Febbraio con la premiazione per il concorso "Racconta FutureCineLab". Hanno partecipato: Scuola Primaria "V. Angius" di Gonnese, Scuola Primaria "G. Rodari" di Sestu, Scuola secondaria di primo grado "Rodari-Gramsci" di Sestu e Scuola secondaria di primo grado "V. Angius" di Portoscuso.

Dal 9 al 13 Febbraio si svolgeranno le attività dedicate alle scuole superiori di secondo grado: Liceo classico "G. Siotto Pintor", Liceo artistico "Foiso Fois" e I.P.S.I.A "Meucci" di Cagliari.