

SOTTO 18 FILM FESTIVAL & CAMPUS

**PROGRAMMA
SCUOLE**

XXIV edizione

Torino,
13 novembre /
18 dicembre 2023

PROGRAMMA E CONCORSO DELLE SCUOLE

Indice

<u>Proiezioni, incontri e attività didattiche</u>	<u>2</u>
<u>Formazione Convegno “Creativi digitali”</u>	<u>4</u>
<u>Concorso nazionale delle Scuole</u>	<u>5</u>
<u> Giurie e premi.....</u>	<u>6</u>
<u>Info & utilities.....</u>	<u>7</u>

PROIEZIONI, INCONTRI E ATTIVITÀ DIDATTICHE

Articolato in oltre un mese di **proiezioni, incontri, attività didattiche e formative**, il **programma per le Scuole** di Sottodiciotto Film Festival & Campus è iniziato il **13 novembre** e prosegue fino al **18 dicembre 2023**, precedendo e poi affiancando il programma aperto a tutto il pubblico.

L'ampio cartellone scolastico collega il claim generale dell'edizione 2023 – **Shaping Tomorrow** – al **centenario** della nascita di **Italo Calvino** e, in particolare, al concetto di **leggerezza** a cui lo scrittore dedica uno specifico approfondimento nelle sue *Lezioni americane* e che va inteso non come superficialità, ma come un antidoto alla pesantezza della realtà, un modo per consentire alle idee di fluire e all'estro creativo di esprimersi, in sintonia con gli obiettivi primari da sempre perseguiti dal Festival nelle iniziative dedicate ai più giovani.

PROIEZIONI E INCONTRI. Il cartellone riservato alle Scuole contempla **19 titoli**, per un totale di 25 proiezioni, come sempre accompagnate in sala da incontri organizzati in collaborazione con molteplici partner – **Amnesty International, ASIFA, Biblioteche civiche di Torino, Centro Psicologia Ulisse, Cinemambiente, Corso di Laurea in DAMS – Università degli Studi di Torino, CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola di animazione di Torino, Lovers Film Festival, Lux Premio del pubblico, Primo Liceo artistico di Torino, UNICEF** – in cui esperti di varie discipline approfondiscono con il giovane pubblico i temi specifici trattati dai film. Differenziato per ordini e gradi scolastici, il cartellone spazia tra generi diversi. Ai più piccoli delle **Scuole d'Infanzia e Primarie** sono stati proposti film di animazione di produzione europea e statunitense (*Yuku e il fiore dell'Himalaya, Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note, Maurice, un topolino al museo, La Sirenetta* nella nuova versione live-action, *Argonuts*), che affrontano i temi dell'amicizia, dell'avventura, delle prime esplorazioni del mondo, della scoperta dell'arte e della natura. Il prossimo appuntamento sarà con il film ucraino ***Mavka e la foresta incantata*** (giovedì 7 dicembre, ore 9.30, Cinema Romano 2), che sarà introdotto dagli **studenti del CSC - Scuola di animazione di Torino**.

La selezione di titoli proposta alle **Scuole Secondarie di I grado** si è focalizzata su storie diverse di preadolescenti da cui emergono i temi dell'affermazione e della realizzazione di sé, dell'importanza dei rapporti interpersonali, della crescente consapevolezza della durezza del mondo esterno e della fragilità dell'ambiente. Dopo il francese *La scuola è nostra* di Alexandre Castagnetti, gli italiani *Il ragazzo e la tigre* di Brando Quilici e *L'ultima volta che siamo stati bambini* di Claudio Bisio, i prossimi appuntamenti saranno con altri due film in arrivo da Oltralpe, ***Bigger than Us*** di Flore Vasseur (martedì 5 dicembre, ore 9:30, Cinema Centrale), che sarà introdotto da **Lia Furxhi**, di Cinemambiente, e con ***Una voce fuori dal coro*** di Yonah Manca (giovedì 7 dicembre, ore 9:30, Cinema Romano 2), che sarà presentato e discusso con il giovane pubblico da **Mauro Martinasso**, del Centro di Psicologia Ulisse.

I film scelti per le **Scuole Secondarie di II grado** sono, infine, racconti di formazione che si soffermano sulle relazioni familiari e amicali, sull'identità di genere, sul disagio giovanile, sul possibile riscatto da condizioni di emarginazione individuale e sociale. Dopo le proiezioni dell'italiano *Piano piano* di Nicola Prosatore, delle coproduzioni internazionali *Le otto montagne* di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, *Close* di Lukas Dhont, *Bones and All* di Luca Guadagnino, del kenyota *Rafiki* di Wanuri Kahiu, degli statunitensi *Signs of Love* di Clarence Fuller e *Una famiglia vincente* di Reinaldo Marcus Green, completa il cartellone ***Nezouh – Il buco nel cielo*** della regista di origine siriana Soudade Kaadan (giovedì 7 dicembre, ore 9:30, Cinema Romano 3), presentato in collaborazione con **Amnesty International**.

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE. Anche quest'anno ampia e molto articolata, grazie alla collaborazione con enti e istituzioni da anni presenti al Festival e con nuovi partner di quest'edizione, l'offerta didattica per gli studenti del territorio è, come sempre, differenziata per ordini e gradi scolastici, con plurimi laboratori tematici modulati di volta in volta sulle diverse età dei partecipanti.

Molte le iniziative realizzate in collaborazione con **Gallerie d'Italia**: il percorso sull'uso della luce in ambito fotografico **The Shadow Show** (per le Scuole dell'Infanzia e le Primarie), l'**Archivio creativo**, serie di visite guidate con successive rielaborazioni di immagini documentarie, declinate per tutti gli ordini e gradi scolastici, **Classbook**, laboratorio dedicato alla realizzazione di "istantanee di classe" (per le Scuole Primarie), **Caffè d'artista**, per imparare a fare arte usando gli scarti alimentari (per le Scuole Primarie e le Secondarie di I grado). E ancora: **Moda circolare** (per le Scuole Primarie, Secondarie di I e di II grado), per avvicinarsi attraverso la fotografia a un concetto di abbigliamento più etico e sostenibile, **Sfumature di luce** (per le Scuole Secondarie di I e di II grado), per cimentarsi con l'allestimento dell'illuminazione su un set cinematografico, **Social media dilemma** (per le Scuole Secondarie di I e di II grado), per sperimentare le potenzialità della post produzione digitale di un'immagine, **Visual storytellers** (per le Scuole Secondarie di I e di II grado), per costruire una narrazione sugli elementi che costituiscono un museo e sulle storie che esso può raccontare, **Mappa mundi** (per le Scuole Secondarie di I e di II grado), per comprendere l'importanza dell'organizzazione dei dati e la strutturazione di un archivio, a partire da quello dell'Agenzia Publifoto, al centro anche di **Cronache di un lampo** (per le Scuole Secondarie di I e II grado), laboratorio dedicato alla ricostruzione della storia attraverso le immagini.

In collaborazione con il nuovo partner **NovaCoop** viene proposto il laboratorio **Robinson Crusoe – Risorse e produzione di cibo, stili di vita, modelli di consumo** (per le Scuole Primarie e Secondarie di I grado) che porterà i partecipanti a riflettere sui bisogni primari e sull'uso consapevole delle risorse e, successivamente, alla realizzazione di uno storyboard e di un cortometraggio animato. Alcune attività (per le Scuole Secondarie di I grado) si ricollegano direttamente al tema della leggerezza ispirato da Calvino e dalle sue opere. A partire dalla lettura di *Marcovaldo*, il laboratorio **Una città tutta per noi**, realizzato in collaborazione con **ITER**, proporrà un'analisi degli spazi in cui viviamo e della loro possibile trasformazione, mentre **Calvino a fumetti**, organizzato dal Festival, prende spunto dal protagonista del *Barone rampante*, Cosimo, per indurre i ragazzi a riflettere sul rapporto tra l'affermazione della propria identità e il perseguimento delle proprie convinzioni. Entrambi i laboratori si concluderanno con l'elaborazione di uno storyboard. In collaborazione con **AnteScena**, viene inoltre proposto (sempre per le Scuole Secondarie di I grado) il laboratorio di teatro e attività espressive **In scena con Calvino**, basato sulla lettura di diverse opere dello scrittore. Sempre a Calvino si ispira **Il bosco sull'autostrada**, laboratorio organizzato in collaborazione con **ITER**, che prende spunto dalle pagine di *Marcovaldo* per riflettere sui comportamenti e le azioni umane che hanno snaturato e deturpato l'ambiente in cui viviamo.

Al rapporto tra cinema e letteratura sono dedicate varie attività didattiche. **Film in parole** (per la Scuola Primaria), in collaborazione con **AmaranTO**, prevede la creazione di dialoghi cinematografici attraverso l'utilizzo di estratti da poesie citate da Calvino, da brani di canzoni e da testi di romanzi, che saranno poi trascritti su scarti di pellicola. Con le **Biblioteche civiche torinesi** vengono proposte le tradizionali **Cinelettore**, che analizzano i libri diventati film presenti nel cartellone di quest'edizione e il loro processo di adattamento per il grande schermo: la serie di Gabrielle Vincent che ha ispirato *Ernest e Celestine – L'avventura delle 7 note* (per la Scuola Primaria) e i romanzi *L'ultima volta che siamo stati bambini* di Fabio Bartolomei (per le Scuole Secondarie di I grado), *Le otto montagne* di Paolo Cognetti e *Bones and All* di Camille de Angelis, trasposti negli omonimi lungometraggi, *Una famiglia vincente* analizzato attraverso il libro *Serena e Venus Williams, nel nome del padre*, di Giorgia Mecca (per le Scuole Secondarie di II grado). Un'ulteriore attività

SOTTO 18 FILM FESTIVAL & CAMPUS

organizzata dal Festival, **Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato** (per le Scuole Secondarie di I grado), analizza gli adattamenti cinematografici di un classico della letteratura per ragazzi in occasione dell'imminente uscita del nuovo film di Paul King dedicato al personaggio inventato da Roald Dahl. Ai più piccoli, in collaborazione con la **Fondazione del Teatro Ragazzi e Giovani**, è riservato lo spettacolo **Caro lupo** (per le Scuole dell'Infanzia), messo in scena dalla **Drogheria Rebelot**. In collaborazione con l'**Università di Torino** e **UniVerso** viene organizzata la **masterclass "Io sono Maria Callas"** (per le Scuole Secondarie di II grado, mercoledì 6 dicembre, ore 11:00, Aula Magna della Cavallerizza Reale) con **Vanna Vinci**, autrice dell'omonimo graphic novel che fornisce lo spunto per riflettere sulla forza dell'arte come strumento di riscatto personale e sul talento come benedizione e condanna.

L'offerta didattica del Festival è estesa anche alle classi in arrivo da tutta Italia per partecipare alle proiezioni dei loro cortometraggi in gara nel Concorso nazionale per le Scuole. Oltre che ad alcune delle attività didattiche già presenti in cartellone (The Shadow Show, Classbook, Caffè d'artista, Moda circolare, Sfumature di Luce, Social Media Dilemma, Visual Storytellers), le classi ospiti potranno accedere a iniziative a loro riservate. Due laboratori (per le Scuole Primarie e Secondarie di I grado), organizzati in collaborazione con **Xké? Il laboratorio della curiosità**, permetteranno di approfondire l'importanza dei **cinque sensi** e di esplorare, sotto il profilo scientifico, il fenomeno della **luce**. Le visite alla Cabina di trasformazione primaria Arbarello (per le classi V delle Scuole Primarie e per le Secondarie di I e II grado), organizzate da **EduIren**, consentiranno di seguire il **viaggio dell'energia** fino al suo arrivo in città e alla trasformazione che le permette di entrare nelle nostre abitazioni. Attraverso le visite al **MUSLI – Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia** (per le Scuole Secondarie di I e II grado) si potrà intraprendere un **"viaggio incantato"** alla **scoperta dell'editoria per ragazzi tra '800 e '900** con un focus finale sul progetto "Cinque libri, sei mani. Libri d'artista ispirati alle fiabe di Italo Calvino". Nel laboratorio **Prodotti del Sud, consumi del Nord** (per le Scuole Secondarie di I e di II grado), organizzato da **NovaCoop**, verranno proposte attività con esperienze di educazione al consumo.

Con la collaborazione di **RAI Kids**, il **Centro di Produzione RAI di Torino**, il **Museo della Radio e della Televisione** e **RAI Teche**, verranno organizzate masterclass e visite (per le Scuole Secondarie di I e II grado), in cui saranno anche messe a disposizione dei ragazzi le postazioni della mediateca per consultare e rivedere lo straordinario patrimonio audiovisivo conservato negli archivi dell'emittente pubblica. Con gli ingressi al **Museo Nazionale del Cinema** (per le Scuole di ogni ordine e grado), infine, si potrà ripercorrere l'affascinante storia della settima arte, dalla sua nascita ai giorni nostri.

FORMAZIONE | CONVEGNO "CREATIVI DIGITALI"

Nello spazio dedicato dal Festival alla formazione, viene proposto il **convegno delle scuole** dal titolo **"Creativi digitali"**, organizzato in collaborazione con l'**Università degli Studi di Torino**, di cui i giovani saranno artefici e protagonisti. Le sessioni di dibattito e di confronto saranno infatti animate dagli studenti di cinque istituti piemontesi – il **Primo Liceo artistico**, l'**IPSIA "Dalmazio Birago"**, l'**ISS "Bodoni-Paravia"**, il **Liceo artistico "Aldo Passoni"**, di Torino, e l'**IIS "C. Cavour"**, di Vercelli – che cureranno i *public speech* e da studenti universitari che faranno da *discussant*. Finalità del convegno è approfondire, in sintonia con il claim del

Festival, il rapporto tra identità e creatività e, in specifico, esaminare come (e se) la creatività possa essere un veicolo per esprimere la propria identità e come il cinema (e i media) possano essere uno strumento per affrontare la correlazione tra i due elementi.

Creativi digitali - Convegno

Il Convegno delle scuole, con gli studenti degli istituti superiori che cureranno i *public speech* e i loro colleghi universitari che faranno da *discussant*, rappresenta non solo uno spazio di incontro tra scuola, Università e Festival, ma un'occasione di confronto sul tema dell'edizione corrente: creatività, espressione e identità.

Secondo Ken Robinson, "la creatività è importante quanto l'alfabetizzazione": nel nostro quotidiano siamo spesso portati a considerare la ragione e l'emozione come due mondi separati, lontani e non sempre in grado di dialogare tra loro. Ma se consideriamo la creatività come una forma di costruzione di pensiero e di ragionamento, come qualcosa che merita di essere "educata", insegnata proprio come la nostra capacità di parlare e di scrivere, forse potremmo aprire le nostre possibilità espressive a forme innovative di racconto e di narrazione. Il convegno invita i partecipanti a riflettere insieme sul rapporto tra identità e creatività; su se e come la creatività possa aiutare a esprimere la propria identità; su che cosa voglia dire essere creativi ma organizzati; su come poter esprimere una propria idea rispettando le categorie culturali della scienza e del sapere; su come il cinema e i media possano essere uno strumento per affrontare questi argomenti.

Public speech: studenti degli istituti **Primo Liceo artistico, IPSIA "Dalmazio Birago", ISS "Bodoni-Paravia", Liceo artistico "Aldo Passoni"**, di Torino, e **IIS "C. Cavour"**, di Vercelli.

Venerdì 15 dicembre, ore 9:00 – 14:00, Aula Magna della Cavallerizza Reale

CONCORSO NAZIONALE DELLE SCUOLE

Anche quest'anno, il Concorso nazionale delle Scuole rappresenta la sezione centrale del Festival, che promuove la creatività delle nuove generazioni attraverso l'uso specifico del linguaggio cinematografico e, al contempo, si pone come un originale punto di osservazione dell'immaginario giovanile.

A fronte delle circa 300 iscrizioni pervenute da tutto il territorio nazionale, il Concorso riservato ai prodotti audiovisivi realizzati in ambito scolastico presenta quest'anno una selezione di opere più ampia rispetto alle precedenti edizioni, segnate dalla pandemia. L'assenza delle misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19 ha permesso alle studentesse e agli studenti di lavorare nuovamente in presenza, talvolta con l'aiuto di esperti e di strumenti tecnologici più sofisticati, portando a produrre un numero maggiore di cortometraggi, ma anche a usare di meno i mezzi di ripresa alternativi, come i telefoni cellulari, e a tornare a girare con apparecchiature più professionali. Si registra, inoltre, la totale assenza dei temi legati alla pandemia, che l'anno scorso riguardavano un'ampia parte della selezione. Ma l'attualità continua a ispirare i soggetti e le tecniche dei prodotti audiovisivi, portando le nuove generazioni a confrontarsi con la realtà e le diverse forme del linguaggio cinematografico.

La sezione competitiva vede **123 titoli in gara**, dei quali **37** provenienti dalle **Scuole dell'Infanzia e Primarie**, un numero che testimonia come i più piccoli siano tornati a cimentarsi con la creazione di immagini in movimento in ambito scolastico. I soggetti più ricorrenti sono quelli di fantasia, messi in scena con l'animazione di disegni in stop-motion o altre tecniche, talvolta molto originali. Ma non mancano i temi più vicini alla realtà, come la tutela dell'ambiente e il valore dei rapporti interpersonali.

SOTTO 18 FILM FESTIVAL & CAMPUS

La selezione degli elaborati in arrivo dalle **Scuole Secondarie di I grado**, che conta **40** titoli, presenta molti cortometraggi sul rapporto con il territorio, il passato e la storia, l'ambientalismo e la piaga del bullismo. Le modalità espressive e narrative adottate dai giovani autori spaziano dalla finzione al documentario, a volte misurandosi anche con un linguaggio audiovisivo sperimentale.

I ragazzi e le ragazze delle **Scuole Secondarie di II grado** che hanno realizzato i **46** elaborati in gara rivelano una grande sensibilità e maturità nell'affrontare alcune delle questioni predominanti nel mondo giovanile: la formazione dell'identità, le difficoltà della crescita, il rapporto con i grandi e la società, la responsabilità delle proprie azioni. Anche l'uso del linguaggio audiovisivo, nelle sue diverse forme, è molto maturo, tra soggetti di fantasia e uno stretto rapporto con la realtà, i giovani autori adottano registri diversi, dimostrando di sapersi esprimere con ironia e consapevolezza.

Fabio Bertolotto, curatore della selezione

Le proiezioni del Concorso nazionale delle Scuole, che si svolgono dall'11 al 14 dicembre al Cinema Massimo (ore 8:45 -13:30) e il 15 dicembre all'Ambrosio Cinecafé (ore 8:45 -13:30), sono accompagnate da incontri con gli autori. La premiazione dei vincitori si svolgerà venerdì 15 dicembre, alle ore 14.00, all'Ambrosio Cinecafé.

GIURIE E PREMI DEL CONCORSO NAZIONALE DELLE SCUOLE

CONCORSO NAZIONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE

Giuria:

Serena Andrà, vicepresidente di Pandora Società Cooperativa Sociale

Sofia Conterno, psicologa e arteterapeuta presso l'Associazione AmaranTO

Ornella Mura, Servizi educativi del Museo Nazionale del Cinema

Premio per il miglior cortometraggio, consistente in attrezzatura tecnica e nella Targa Città di Torino – Sottodiciotto Film Festival & Campus

CONCORSO NAZIONALE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

Giuria:

Matteo Bottone, scrittore

Ingrid Muglioni, educatrice presso ASAI - Associazione di Animazione Interculturale

Marta Romano, responsabile delle relazioni esterne di EDUIREN

Premio per il miglior cortometraggio, consistente in attrezzatura tecnica e nella Targa Città di Torino – Sottodiciotto Film Festival & Campus

CONCORSO NAZIONALE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

Giuria:

Massimo Aghilar, presidente di UISP-Torino

Andrea Cassiani, educatore

Franco Orsini, docente

Premio per il miglior cortometraggio, consistente in attrezzatura tecnica e nella Targa Città di Torino – Sottodiciotto Film Festival & Campus

RICONOSCIMENTI SPECIALI

PREMIO CIAS – COORDINAMENTO ITALIANO AUDIOVISIVI A SCUOLA

Giuria:

Gigi Corsetti, presidente pro-tempore del CIAS

Elena Pasetti, presidente emerito del CIAS

Gianni Trotter, consigliere del CIAS

Targa CIAS per il miglior cortometraggio assegnata in ciascuna delle tre sezioni concorsuali

PREMIO CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, SCUOLA DI ANIMAZIONE DI TORINO

Giuria:

Studenti del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola di Animazione di Torino

Targhe assegnate al miglior cortometraggio di animazione realizzato dalle Scuole dell'Infanzia e Primarie e al miglior cortometraggio di animazione realizzato dalle Scuole Secondarie di I grado

PREMIO UNICEF

Giuria:

Federico Cortese, volontario di UNICEF/Gruppo dei giovani Youniced

Fatima Zahra El Maliani, volontaria di UNICEF/Gruppo dei giovani Youniced, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Cecilia Gerbotto, volontaria di UNICEF/Gruppo dei giovani Youniced, avvocata, tutrice volontaria dei minori stranieri non accompagnati

Antonio Sgroi, presidente del Comitato provinciale di Torino per l'UNICEF

Marta Zanetta, comunicatrice digitale

Una pergamena e una Pigotta assegnate al miglior cortometraggio sui diritti dei minori realizzato dalle Scuole dell'Infanzia e Primarie e al miglior cortometraggio sui diritti dei minori realizzato dalle Scuole Secondarie di I grado

MENZIONE SPECIALE RAI KIDS

Targa assegnata da **Mussi Bollini**, vice direttrice vicaria di RAI Kids, al miglior cortometraggio realizzato dalle Scuole dell'Infanzia e Primarie

INFO & UTILITIES

Sedi delle prossime proiezioni del programma per le Scuole: Torino: **Cinema Centrale**, via Carlo Alberto 27; **Cinema Romano**, piazza Castello 9. *Proiezioni del Concorso nazionale delle Scuole:* **Cinema Massimo**, via Verdi 18; **Ambrosio Cinecafé**, corso Vittorio Emanuele II 52.

Info e prenotazioni: Segreteria didattica: info@sottodiciottofilmfestival.it; tel. 011 0267928