

Paolo Castelli

Istruzione e formazione

Laurea in **Storia del Cinema** (110 e lode) con una tesi dal titolo **The Long Goodbye: dal romanzo di Raymond Chandler al film di Robert Altman** presso il DAMS (Dipartimento delle Discipline dell'Arte, della Musica e dello Spettacolo) di Bologna, indirizzo di Comunicazione e Spettacolo. Diploma di **Liceo Classico** presso il Liceo Classico Daniele Crespi di Busto Arsizio.

Esperienze lavorative

Nel campo dell'**educazione ai media audiovisivi** e in particolare dell'**introduzione alle forme e figure del linguaggio cinematografico** ha svolto e svolge attività e laboratori di educazione all'immagine, di sperimentazione didattica e di aggiornamento presso varie scuole di ogni ordine e grado, e si è occupato di corsi e seminari presso biblioteche e centri culturali.

Nel 2021 ha curato le ricerche e la regia del video-essay **Cinema Bookshop. Librerie nell'immaginario cinematografico** presentato per la prima volta al festival **B.A. Book**.

Nel 2019 è stato consulente/ricercatore del progetto video **Nati due volte. L'esodo dei giuliani-dalmati**, prodotto dall'**Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni**.

Nel maggio 2019 ha tenuto una masterclass-laboratorio di una settimana all'interno del progetto **Diario Napoletano**, finanziato dal MIUR, presso il Liceo Umberto I di Napoli, in collaborazione con **CFP Bauer**.

Nel 2019 ha curato ed è stato formatore del progetto di didattica dei linguaggi audiovisivi **Let's Go to the Movies**, finanziato dal MIUR presso il Liceo Crespi e l'ITE di Busto Arsizio, in collaborazione con l'**Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni**.

Nel 2019 ha curato l'evento **La notte dei video-essay e dei supercut**, svoltosi presso il cineclub **Filmstudio** di Varese.

Nel 2018 ha curato il progetto **Scienza/scienze/scienziati nell'immaginario cinematografico. Una mappa sintetica** per la **Fondazione Veronesi (Science for Peace)**.

Nel 2018 ha curato il progetto **The Social Bookshop. Face the Book Book the Face** per la libreria **Bustolibri**.

Nel 2018 è stato consulente della piattaforma di didattica del cinema per la proiezione in sala cinematografica di film adatti ai ragazzi **Keaton.eu** di cui ha curato la parte metodologica di forme e figure del linguaggio cinematografico.

Nel 2018 ha progettato la video-installazione **The Virtual Supper. Cibo nell'immaginario cinematografico** per diversi eventi aziendali.

Nel 2018 ha curato per la casa editrice **Feltrinelli** (sul sito primaeffe.it) il testo metodologico di introduzione al concorso per le scuole **Regista per un libro** dal titolo **Come realizzare un book-trailer**.

Nel 2018 ha curato la mostra fotografica di Patrizia della Porta **Mu-seum. Sguardo. serie, vuoto**. (Palazzo Leone da Perego, Legnano, per Festival Fotografico Europeo)

Nel 2018 ha curato per la **Croce Rossa** italiana il percorso video **Crocerossine**

nell'immaginario cinematografico.

Nel 2018 ha curato il progetto **Donare per AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue)**. Cinque video/strumenti di comunicazione realizzati con cinque scuole secondarie di secondo grado (Busto A.).

Nel 2017 ha curato il progetto **Film-maker a Milano** con gli studenti del **Cfp Bauer (Fotografia)**.

Sette video-ritratti di autori delle immagini in movimento (cinema di finzione, cinema del reale, pubblicità, animazione/stop-motion,...) che operano a Milano: Luca Lucini, Max Croci, Fusako Yusaki, Mario Addis, Virgilio Villoresi, Michele Rho, Claudio Casazza).

Nel 2017 ha curato i percorsi video introduttivi sul tema del lavoro per Il premio **INAIL Marco Sartori**.

Nel 2017 ha curato il progetto di didattica del cinema per le scuole primarie di Busto Arsizio **BAFF Junior Lab**.

Nel 2016 ha curato la tesi **Geografia turistica e mitopoiesi dell'Italia attraverso il grande schermo** (IULM Corso di Laurea in Turismo: Cultura e Sviluppo dei territori).

Nel 2016 ha curato gli eventi cinematografici della manifestazione **B.A. per l'infanzia e l'adolescenza** (novembre, Busto Arsizio) e sviluppato il concept e la produzione del video **Vorrei... (i diritti dell'infanzia raccontati dai bambini)**.

Nel 2016 ha curato per il Festival Letteratura di Lecce il percorso video **Nella tempesta: La tempesta di William Shakespeare nell'immaginario cinematografico**.

Nel 2016 ha curato la proiezione/evento del film **Human** di Yann-Arthus Bertrand, inserito nel calendario mondiale degli eventi legati al progetto **Human** (Cinema Teatro Fratello Sole, settembre).

Nel 2016 ha curato per la libreria Bustolibri (Busto Arsizio) il percorso video **Book Runner. Libri, scrittori, biblioteche, librerie nell'immaginario audio-visivo**, un viaggio nell'immaginario audio-visivo (cinema di finzione, animation, stop-motion, videoclip, video-essay, videoarte,..) intorno all'oggetto/tema iconografico 'libro'.

Dal 2016 cura la pagina Facebook **Sguardi d'essai (Poetiche della visione in sala cinematografica)**.

Nel 2015 è stato relatore della tesi **Audiovisualcy. Una meta-mappa di studi e materiali videografici nel web, relativi ai linguaggi audiovisivi** (Laurea Magistrale in Design della Comunicazione, Politecnico di Milano)

Nel 2015 per la Fondazione Veronesi ha curato il dossier/percorso didattico/interdisciplinare, per le scuole secondarie, del film **Timbuktu** di Abderrahmane Sissako (Mali, 2014).

Nel 2015 ha curato la video-installazione **Grand Anderson Hotel. Forme e figure del cinema di Wes Anderson** per il concerto del cantautore Tricarico presso l'Associazione culturale il Circolone di Legnano (**Wes Anderson Night by BAFF**, 27/11/2015).

Nel 2015 per il **Laboratorio di Architettura degli interni** (Scuola di Architettura, Politecnico di Milano, docente Roberto Rizzi) ha curato una serie di lecture/percorsi sul tema dell'**Immaginario delle sale cinematografiche**.

Nel 2015 ha curato il video **Car Women. Donne e auto nell'immaginario cinematografico** per il Museo Fratelli Cozzi (auto Alfa Romeo) di Legnano.

Nel 2015 per il progetto di didattica degli audiovisivi per adolescenti **Settimo Cinema** (a Settimo Milanese) ha curato la produzione esecutiva del corto **Digital Devastation**.

Nel 2014/2015 ha curato per **Luxottica** le ricerche filmografiche e gli approfondimenti cinematografici per il progetto di formazione online globale **Connect** (15 puntate).

Nel 2014 ha curato il progetto di didattica degli audiovisivi per adolescenti **Settimo Cinema** (a Settimo Milanese).

Nel 2013 ha collaborato al progetto **ABCinema. Percorsi di cinema con la scuola nella Regione Lombardia**, a cura di Agis Lombarda e AIACE.

Nel 2013 ha collaborato al progetto di comunicazione e di formazione **Framework. People Inside** per **Luxottica**.

Nel 2012 ha realizzato per **Luxottica** i progetti di comunicazione e di formazione: **Private Eyes. Glasses in the Cinema Imaginaire** e **The Company Men & Women. Aziende, imprenditori, manager e responsabili delle risorse umane nell'immaginario cinematografico**.

Nel 2011 ha collaborato con il laboratorio **Offi-cine** (Istituto Europeo di Design/Spazio Cinema) al progetto di didattiche del cinema **Dialoghi con le scuole**.

Nel 2011 per AIDP (Associazione Italiana Direttori del Personale) ha realizzato il progetto video **Human Runner. Risorse umane nell'immaginario cinematografico**.

Nel 2010 ha curato il progetto **Diversa/mente** (laboratorio di cinema e linguaggi audiovisivi per ragazzi diversamente abili) che ha condotto alla produzione del corto **La casa del Graal**, nell'ambito dell'iniziativa **La strada di casa**, promossa da varie associazioni dell'Alto-Milanese (Volare insieme onlus e altre).

Nel 2010 ha contribuito con il saggio **Per una didattica della storia attraverso l'immaginario cinematografico** al volume **Cinema, storia, memoria** edito dal Centro Studi Cinematografici.

Per la Fondazione Umberto Veronesi ha curato il catalogo della rassegna cinematografica **Science for Peace Cinema** (Milano, Novembre 2009).

Per la rivista legata al Dipartimento di Italianistica dell'Università di Bologna, **Fuorivista. Semestrale di cinema e multimedia** ha curato il saggio **In vista. Noir Light Design Lampade (da terra, da tavolo, neon) nell'illuminazione dell'interior-design del cinema noir classico** (2009).

E' stato tra i curatori dei laboratori didattici del festival **Piccolo grande cinema. La festa di Arrivano i Film** (Milano, ottobre/novembre 2009/2010/2011) promosso da Regione Lombardia e Cineteca Italiana di Milano.

Nel 2009 è stato relatore della tesi di Laurea di Michele Sistu **La comunicazione nei festival di cinema di animazione** per il corso di Laurea di Design della Comunicazione.

Dal 2008 è docente di Forme e figure dei linguaggi audio-visivi presso il corso biennale post-diploma di fotografia al **Centro di Formazione Professionale Bauer** (CFP Bauer).

Dal 2008 è docente di Linguaggio e storia del cinema all'**ICMA, Istituto Cinematografico**

Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio.

Nel 2008 è stato tra i relatori del workshop estivo organizzato dal Centro Educazione ai Media di Pavia dedicato alla didattica del cinema del reale, **Raccon-tali digitali** (Denno, TN).

Per la rivista legata al Dipartimento di Italianistica dell'Università di Bologna, **Fuorivista. Semestrale di cinema e multimedia** (n.6, 2008) ha curato il saggio **Figurazioni dell'acqua nell'immaginario cinematografico. Un viaggio liquido nella memoria**.

Nel 2007 ha curato per la **Regione Lombardia** l'aggiornamento e l'estensione per il supporto dvd di:

- **Lo sguardo immaginario**, primo percorso di didattica del cinema della collana **Arrivano i video: il linguaggio del cinema**
- **Della Shoah. Liliana Segre: una testimonianza e Del visibile e dell'invisibile. La Shoah nell'immaginario cinematografico**.

Dal 2006 è docente di Storia dell'arte contemporanea e linguaggi della comunicazione visiva presso il **Corso di Laurea in Design della Comunicazione** al Politecnico di Milano.

Nel 2005/2006 per l'Amministrazione Provinciale di Pavia ha curato **Magical Mistery Tour** un laboratorio sperimentale di didattica della videomusica per le scuole medie superiori e ha preso parte in qualità di esperto di cinema al progetto europeo **ABCD (AudioBlogCinemaDocumentario)** - News, un laboratorio/percorso di formazione per gli insegnanti nel campo della Media Education.

Nel 2004 per l'Amministrazione Provinciale di Pavia ha sviluppato il progetto/laboratorio (pensato e costruito insieme ai ragazzi di una terza media inferiore) **Geografie del cinema: il viaggio nell'immaginario cinematografico**.

Tale progetto sperimentale ha portato alla realizzazione, nel 2004, di una pubblicazione (video + manuale) dal titolo **Attraversamenti - per una didattica della geografia attraverso il cinema**, prodotta dalla Regione Lombardia.

Nel 2004 ha curato il libro **Mu-seum. Quattro musei, quattro elementi** (edizioni Charta) che esplora il lavoro della fotografa di architettura contemporanea Patrizia della Porta (artista nella collezione permanente della National Gallery di Washington).

Nel 2003/2004 ha preso parte a un progetto europeo di coordinamento di attività e ricerche nel campo dell'educazione all'immagine e ai media che ha coinvolto 11 paesi (Macedonia, Slovenia, Estonia, Polonia, Albania, Romania, Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Italia) dal titolo **Imageynet - Image Youth Network**. I primi due workshop progettuali si sono svolti a Houlgate (Normandia, Francia), nel 2003 e nel 2004.

Nel 2004 ha svolto un laboratorio intensivo dedicato alla **Forme e figure del linguaggio cinematografico** presso il master ICA (Impresa, cultura, arte), per studenti stranieri, delle facoltà di architettura di Milano e di Siena, al CRESP (Campus universitario europeo per le Scienze del Territorio) di San Sepolcro.

Nel 2003 ha collaborato al Master in **Movie Design** del Politecnico di Milano.

Per l'Amministrazione Provinciale di Varese si è occupato delle manifestazioni collaterali, in campo educativo, legate al **Cartoon Forum**, (Varese, 2003).

Dal 2003 è direttore esecutivo del **B.A. Film Festival**, manifestazione cinematografica dedicata al tema **Made in Italy: nuovi scenari del cinema italiano**.

Nel 2003 costituisce il coordinamento delle sale cinematografiche culturali di Busto Arsizio

Sguardi d'essai (www.sguardidessai.com).

Nel 2001/2002 ha elaborato, con altri esperti del settore, un progetto e un piano di fattibilità, richiesti dalla **Regione Lombardia**, relativi alla possibile creazione a Milano di uno **spazio dedicato all'educazione ai media audiovisivi** per le fasce dell'infanzia e dell'adolescenza denominato **Medi@ Education Space. Il parco dei sensi incrociati**.

Per la Provincia di Pavia ha realizzato, in occasione della giornata della memoria (Gennaio 2001), i seguenti video:

- **Della Shoah. Liliana Segre: una testimonianza**
- **Del visibile e dell'invisibile. La Shoah nell'immaginario cinematografico.**

E' stato tra i curatori del progetto **L'occhio dell'architetto: videografie urbane**, diretto da Marisa Galbiati per la cattedra di Scenografia (Politecnico di Milano, 7 edizioni) e della relativa esposizione (Milano, Arengario, 1999).

Dal 1999 cura la programmazione di una **sala cinematografica d'essai** a Busto Arsizio (www.fratellosole.it).

Per il Museo Petit Palais di Avignone ha curato la video-installazione **Poussière d'anges: angeli nell'immaginario cinematografico** (Avignone, Giugno/Settembre 1998).

Per il convegno **Politiche dei tempi urbani** (Politecnico di Milano, 1996) ha curato i micro-percorsi video: "Stazioni", "Parchi", "Servizi allo sportello".

Ha progettato con Marisa Galbiati il convegno-performance **Arch/Angeli: le città degli angeli** (Politecnico di Milano, 1995).

Dal 1995 collabora con la **Libreria Boragno** di Busto Arsizio.

Dal 1993 al 1997, presso il Politecnico di Milano è stato cultore della materia per la cattedra di Scenografia e si è occupato, in particolare, di seguire ricerche e tesi relative alla rappresentazione dello **spazio urbano nell'immaginario cinematografico**.

Ha curato, nello spazio dello studio di post-produzione **Metamorphosi**, la video-installazione: **La cena virtuale**, Milano, 1993.

Per il **Dylan Dog Horror Fest** (1992) è autore delle video-installazioni "Altre dimensioni, altre visioni" e "Viaggio ai cine-inferi".

Dal 1992 per la **Regione Lombardia** è stato il curatore e il produttore esecutivo, come **CSEI**, della collana di pacchetti multimediali e interattivi di didattica del cinema **Arrivano i video: il linguaggio del cinema**:

- "1 Lo sguardo immaginario"
- "2 Lo spazio immaginario. Luci e colori"
- "3 Il tempo immaginario. Forme del montaggio"
- "4 Il suono immaginario. Voci, rumori, musiche"
- "5 Il cinema immaginario. Il lavoro del cinema "
- "6 Il cinema di animazione"

Per **Medialogo** (Servizio Audiovisivi della Provincia di Milano) è autore dei seguenti video :

- **Library Runner: biblioteche e bibliotecari nell'immaginario cinematografico** (1991)
- **Il buio amoroso: spettatori e sale nell'immaginario cinematografico** (1994)
- video-ritratto di Bruno Munari: **Mu come Mu-nari** (1996).
- video-ritratto di Vico Magistretti: **Maestria come Magistretti** (2000).

Nel 1990 è stato consulente della **RCS-produzioni** per una ricerca filmografica su cinema e

mafia, legata alla serie televisiva **La piovra**.

E' stato il curatore per il comune di Busto Arsizio della manifestazione **Cartoonia & dintorni: viaggio nel cinema di animazione** (14 edizioni dal 1989).

Nel 1989, con altri esperti europei, per un progetto di coordinamento finanziato dalla **CEE** e dal **Consiglio d'Europa**, ha fondato l'**AEEMA** (Association Europeenne pour l'Education aux Medias Audiovisuelles), con sede a Bruxelles.

Per la mostra fotografica di documentazione ecologica "Predatori del pianeta: quale futuro?", per la Galleria **Diaframma-Canon**, ha prodotto, con **Soft Landing** la video-installazione **Immagini del disastro** (1987).

Dal 1986 al 1991 con l'Associazione culturale **Soft Landing** si è occupato di varie iniziative culturali legate ai linguaggi dell'immagine nella provincia di Varese e, in particolare, di un archivio video di circa 3000 titoli (film, materiali di didattica del cinema, video musicali, spot,...).

Ha lavorato come addetto all'**ufficio-stampa** per il festival di Montecatini e il festival del cinema delle donne di Firenze.

Per la sede **RAI** di Milano si è occupato come autore testi di un programma televisivo riguardante il **Bergamo Film Meeting** (Rai 3) e di un programma radiofonico (Rai 2) sull'orientamento universitario, costituito da interviste a personaggi del mondo dello spettacolo e dell'arte in riferimento alle loro scelte post-diploma.

E' tra i fondatori del **Centro Studi per l'Educazione all'Immagine** (1980).

Per il **CSEI** è uno dei consulenti, dal 1985, della **Regione Lombardia - Direzione Generale Cultura** per il circuito film per ragazzi **Arrivano i film** (in particolare si occupa della selezione dei film e della redazione delle schede per il catalogo).

Per il **Centro Studi Cinematografici**, del cui direttivo nazionale è stato componente dal 1980 al 1984, si è occupato a vari livelli della progettazione e dell'organizzazione di corsi, convegni e rassegne tra i quali :

Convegno internazionale: "Cinema-Televisione-Ragazzi", Milano, 1980

Convegno europeo: "Cinema-Televisione-Ragazzi 2", Varese, 1982

Rassegna-convegno: "Cinema e Sacro in Europa", Milano, 1987

Rassegna-convegno: "Cinema e corpo: le nuove morali", Milano, 1988

"Alieni, duellanti, replicanti: omaggio a Ridley Scott", Milano, 1990.

In occasione di questa manifestazione ha prodotto **Ridley-grams**, un videopercorso didattico sul cinema di Ridley Scott.

Ha contribuito con alcuni saggi e ricerche filmografiche a volumi delle case editrici **Moretti & Vitali**, **Guerini Studio**, **Abitare Segesta**, **Universale Gallimard/Elemont**, **Pluriverso**, **Lindau**, **Il Castoro**.

Ha collaborato dal 1979 al 1983 allo speciale Scuola della **Rivista del Cinematografo**; ha scritto saggi per **Segnocinema** (in particolare ha curato lo speciale: "Trailer contro trailer"), **Hatari** ed è stato redattore, ora collaboratore, della rivista **Il ragazzo selvaggio**, che si occupa di linguaggi dell'immagine e di comunicazione audiovisiva nella scuola (di cui nel 2002 ha curato gli indici generali della nuova serie).

