

PROGRAMMA

Durata corso: 18 lezioni

Durata lezione: 4 ore

Frequenza: 2 lezioni a settimana

Data di partenza: Marzo 2017

- **Prima lezione. 4 ore di introduzione generale sul cinema, sulle “tre fasi” che compongono il film e sui reparti che si affiancano durante la produzione:**
 1. Presentazione dei docenti, obiettivi del corso e familiarizzazione con gli studenti
 2. Panoramica veloce su soggetto, sceneggiatura, trattamento. Produzione, ruoli coinvolti nell'iter cinematografico, post-produzione.
 3. Tempo extra, visione e commento di alcune scene tratte da famosi film.
- **Seconda lezione. Visione e commento del film Drive di Nicholas Winding Refn:**
 4. Proiezione del film Drive
 5. Dibattito e impressioni soggettive degli studenti
 6. Analisi di sceneggiatura e regia.

SPIELBERG E MALICK A CONFRONTO.

- **Terza lezione. Visione e commento del film “Salvate il Soldato Ryan” di Steven Spielberg.**
 1. Proiezione de "Salvate il Soldato Ryan".
 2. Dibattito e impressioni soggettive degli studenti
 3. Analisi di sceneggiatura e regia.
- **Quarta lezione. Visione e commento del film “The Thin Red Line” di Terrence Malick.**
 4. Proiezione de "The Thin Red Line".
 5. Dibattito e impressioni soggettive degli studenti
 6. Analisi di sceneggiatura, regia e comparazione finale con il cinema di Spielberg.

SOGGETTO E SCENEGGIATURA – COME SI SCRIVE UNA STORIA.

- **Quinta lezione.** Si partirà dalla fase critica della pre produzione, perché non ci sono magie registiche che reggono dinanzi a una storia mal scritta.
1. Cosa è un soggetto e come si scrive.
 2. Cosa sono scaletta e trattamento.
 3. Cosa è una sceneggiatura e come si scrive; All'americana, all'Italiana e alla francese.
 4. Lo spoglio della sceneggiatura: cos'è e a cosa serve.

COME SI GIRA UN FILM? – LA PRECISIONE TECNICA CHE PRECEDE LA MAGIA.

- **Sesta lezione.** Cosa è il linguaggio cinematografico? In base a cosa si sceglie un'ottica piuttosto che un'altra? Parliamo di inquadrature e dei mezzi utilizzati per girarle, della “scansione filmica”, e dei differenti tipi di inquadratura e stili di regia.
1. Stili di regia e movimenti di macchina
 2. Strumentazione utilizzata nel cinema
 3. Scansione filmica e tipi di inquadrature
- **Settima lezione.** I reparti che si affiancano nell'iter cinematografico
4. Visione di scene e dietro le quinte di alcuni film famosi, come Alien, Terminator, Avatar, Signore degli Anelli, utili a una maggiore comprensione delle differenti figure professionali.
 5. Panoramica su ciascuna professionalità (produttore, regista, direttore della fotografia, scenografia, trucco, elettricisti ecc ecc.)
 6. Esercizio in classe: spoglio di una sceneggiatura desunto da una scena.

IL MIGLIOR MODO PER IMPARARE E'... FARE.

- **Ottava lezione.** Perché la teoria abbia davvero senso c'è bisogno di metterla in pratica, e lo faremo. Grazie ad attrezzatura audio/video proveremo assieme a eseguire movimenti di macchina, e vi faremo vestire i panni di attori e tecnici.
1. Divisione in gruppi degli studenti. Ogni gruppo si allenerà nella produzione della sceneggiatura di una piccola scena
 2. Lettura e correzione delle scene.
- **Nona lezione.** Attrezzatura video e regia sul campo.
3. Gli studenti toccheranno con mano alcune attrezzature video
 4. Esercitazione sui movimenti di macchina
- **Decima lezione.** Basi di direzione della fotografia
5. I tipi di illuminazione nel cinema, possibilità di usare una luce da set
 6. impostare un'inquadratura e settaggio della reflex
- **Undicesima lezione.** Comparto audio
7. Prova di attrezzatura audio
 8. I ruoli del microfonista e del fonico: prova sul campo
- **Dodicesima lezione.** Girare una scena
9. Gli studenti gireranno una scena con le competenze di base apprese
- **Tredicesima lezione.** Girare una scena in esterna
- giriamo una scena in esterna con luce naturale
- **Quattordicesima lezione.** Basi di montaggio Premiere. La giustapposizione di inquadrature o arte del montaggio è un'altra fase assolutamente cruciale dell'iter cinematografico, quindi monteremo le scene che gireremo con programmi di montaggio professionali, utilizzati anche nella produzione delle serie TV che tanto amate.
10. Teoria del montaggio
 11. montaggio delle scene girate insieme
- **Quindicesima lezione.** Conclusione del montaggio e riepilogo generale
12. Dibattiti, domande e chiarimenti su qualsiasi aspetto del corso.

STORYTELLING E VISUAL STORYTELLING

- **Sedicesima lezione. Storytelling: le immagini ed i video permettono di comunicare in modo rapido ed immediato il vostro messaggio, in modo durevole ed efficace.**
- 13. Definizione e fondamenti dello Storytelling, disciplina utile ed efficace sia nel marketing che nella comunicazione.
- 14. Etica dello Storytelling ed analisi dei casi studio.
- 15. Modelli narrativi.
- **Diciassettesima lezione. Visual Storytelling**
- 16. Le competenze dello storyteller: editing, composizione immagini e fotografia, web e social media.
- 17. Applicazioni trans mediali del visual story telling: commerciali, politiche, etiche, sociali, pubblicitarie.
- 18. Progettazione di un video promozionale.
- **Diciottesima/diciannovesima e ventesima lezione. Visual Storytelling**
- 19. Realizzazione del progetto.