

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

CORSO di DOCUMENTARIO STORICO ARTISTICO
e DOCU-FICTION
Triennio 2009-2011

PROGRAMMA DIDATTICO

Il Corso si pone l'obiettivo primario di formare dei giovani cineasti in grado di operare in termini di eccellenza nell'ambito della **documentaristica storica e artistica**, nella sua accezione *classica* e nelle nuove forme linguistiche della **“docu-fiction”**.

La *figura* di riferimento del progetto didattico è quella del **filmmaker**: un professionista dotato di solide basi culturali storico-artistiche e di tutte le conoscenze specifiche della materia cinematografica, sia teoriche che tecnico-pratiche, che gli consentano di intervenire direttamente in tutte le fasi della preparazione e della realizzazione dell'opera cinematografica.

Pertanto una *figura* composita e complessa (*ancora poco diffusa in Italia*), capace di **ideare un progetto** (anche in collaborazione con storici e ricercatori), **scrivere una sceneggiatura**, **preparare un piano di lavorazione**, **realizzare delle riprese visive e sonore**, **dirigere un attore**, **uno speaker**, **montare ed editare un filmato**. Inoltre, nelle produzioni più impegnative dovrà essere in grado di indirizzare l'operato di tutti i professionisti chiamati a collaborare.

Per quanto riguarda l'orientamento pedagogico del corso rimandiamo al documento di presentazione.

Il corso ha la durata di tre anni.

Il primo e il secondo anno sono dedicati allo studio e alle esercitazioni con maestri del cinema e con professori delle materie storiche, artistiche e musicali.

Il piano di studio del biennio è articolato in **14 moduli**:

INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI GENERALI (5 moduli)

INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI SPECIFICI (5 moduli)

INSEGNAMENTI UMANISTICI GENERALI FINALIZZATI ALLA CINEMATOGRAFIA
(4 moduli)

Naturalmente, il calendario delle lezioni prevede un'accurata articolazione delle discipline, al fine di dare coerenza e incisività al progetto didattico e, nello stesso tempo, tenere alto il livello di attenzione degli allievi.

La terza annualità è orientata completamente alle attività pratiche e alle produzioni di documentari *classici* e *docu-fiction*. La realizzazione dei singoli progetti si svolgerà attraverso la guida dei docenti sia delle materie cinematografiche che di quelle umanistiche.

Il primo anno accademico è diviso in tre quadrimestri di 13 settimane ciascuno. Il secondo in due semestri di 20 settimane ciascuno. L'orario giornaliero si articola dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00. Le ore di studio e delle attività pratiche di ciascun anno accademico sono circa 1200.

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

PRIMO ANNO
I° quadrimestre
(400 ore complessive)

Il primo quadrimestre è interamente destinato ad una immersione totale degli allievi nella materia cinematografica e documentaristica, nelle loro componenti storiche, linguistiche, estetiche, tecniche e organizzative.

INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI GENERALI: I° MODULO

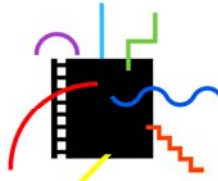
- 1) **Teoria generale del linguaggio cinematografico:** processi di nominazione iconica: linguaggio e creatività. *“Il cinema è un’arte metonimica” (R. Barthes). Il cinema: il “reale”, l’immaginario” e il “simbolico”.*
(30 re)
- 2) **Storia del cinema:** nascita e infanzia del cinema: dai *“primitivi”* ai passaggi più significativi che hanno portato la cinematografia a maturare un linguaggio universale. *“Intolerance”* di D.W. Griffith. I formalisti russi. L’espressionismo tedesco: Fritz Lang, Friedrich W. Murnau. Le lezioni saranno svolte attraverso proiezioni e analisi di film, scelti tra i più emblematici.
(30 re)
- 3) **Storia del documentario e del documentario storico e artistico:** un percorso basato sul confronto tra riflessione teorica e prassi, finalizzato a fornire agli allievi metodi e strumenti critici utili alla comprensione delle componenti semiotiche, estetiche e ideologiche che caratterizzano singole opere e fasi cruciali della storia del documentario: *dalla fotografia (Charles Marville) agli albori del documentario: i Lumière e gli altri. I primi documentari: Ponting e Flaherty. “Le sinfonie metropolitane”. I cinegiornali.*
(30 re)
- 4) **Docu-fiction e Docu-drama, storia, evoluzione e stato dell’arte:** attraverso la proiezione e l’analisi delle opere più significative, verrà tracciato il percorso lungo il quale si è sviluppato un *“genere”* che occupa uno spazio formale situato al confine tra *“finzione”* e *“realtà”*.
(20 ore)
- 5) **Documentario e Docu-fiction come forme di conoscenza:** verrà analizzato il rapporto tra realtà e rappresentazione, oggettività e soggettività.
(15 ore)
- 6) **Storia delle arti visive e audiovisive:** presentazione generale della materia. Le arti audiovisive e le *“tecniche”* di base della comunicazione di massa. L’eterogeneità e gli sconfinamenti linguistici dell’arte contemporanea.
(15 ore)

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI SPECIFICI: I° MODULO

- 1) **Regia del documentario:** gli elementi linguistici che caratterizzano il documentario nella molteplicità delle sue forme espressive. Il documentario storico e artistico. Preparazione e finalizzazione del progetto audiovisivo. Le lezioni si svolgeranno con il supporto di materiali filmati.
(50 ore)
- 2) **Regia della docu-fiction:** *“Nella docu-fiction ogni realtà da raccontare è trattata dall’autore come un soggetto e la sua evoluzione reale come una sceneggiatura”*. Le specificità narrative della docu-fiction. Le problematiche che attengono l’ideazione e la preparazione di una docu-fiction. Le lezioni si svolgeranno con il supporto di materiali filmati.
(70 ore)
- 3) **Sceneggiatura:** introduzione alle tecniche drammaturgiche e comunicative. A tal fine verranno analizzate sceneggiature di opere già realizzate per individuare le strutture narrative su cui si sviluppa il racconto.
(30 ore)
- 4) **Fotografia cinematografica e digitale:** introduzione alla conoscenza dei mezzi tecnici della ripresa cinematografica e digitale. Presentazione delle ottiche e della loro funzione diegetica.
(30 ore)
- 5) **Teoria generale e tecnica del montaggio:** nascita del montaggio: D.W. Griffith. Il montaggio *“alternato”* e *“parallelo”*. Ejzenstjn: l’atto compositivo del montaggio come l’atto compositivo della scrittura. (N.B. Le lezioni di montaggio si svolgeranno sempre in parallelo con quelle di linguaggio cinematografico, al fine di dare organicità e compiutezza al programma e di ottimizzare le ore d’insegnamento.)
(30 ore)
- 6) **Teoria e tecnica della registrazione sonora:** il suono come mezzo espressivo e narrativo. Psicoacustica ed estetica del suono: come vengono percepiti gli impulsi acustici e come vengono trasformati in emozioni dai nostri apparati sensoriali.
(20 ore)
- 7) **Musica nel documentario e docu-fiction:** funzione del *“commento”* musicale nel film a soggetto e nel documentario. Come nasce una *“colonna”* musicale. Le problematiche che attengono la collaborazione tra il regista e il compositore (*o consulente musicale*).
(10 ore)

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

- 8) Produzione e distribuzione cinematografica:** le lezioni avranno l'obiettivo di introdurre gli allievi alle problematiche organizzative specifiche della produzione di un documentario storico/artistico nel contesto nazionale ed internazionale. Il docente di riferimento avrà cura di seguire gli allievi durante tutte le fasi che attengono la preparazione e la realizzazione delle "produzioni" programmate per le esercitazioni.
(20 ore)

PRIMO ANNO

II° quadrimestre

(400 ore complessive)

Al fine di dare organicità al piano di studio del secondo e terzo quadrimestre, i docenti delle discipline umanistiche, in collaborazione con la direzione del corso, individueranno alcuni "temi", "luoghi", "personaggi", "opere"... di carattere storico e artistico, che potranno essere oggetto delle **esercitazioni pratiche che avranno luogo nella parte finale del primo anno accademico.** (Questa fase di preparazione sarà curata e coordinata da un docente del corso.)

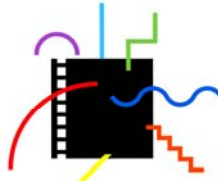
I singoli docenti, relativamente alle materie di riferimento, potranno impostare le loro lezioni, del secondo e terzo quadrimestre, delineando i percorsi storici e analitici che possano condurre gli allievi a maturare una profonda conoscenza critica dell'"oggetto" dell'esercitazione, nel contesto culturale in cui è calato.

Naturalmente, le lezioni avranno tutto l'agio di dispiegarsi in quegli ambiti del sapere che ogni singolo docente riterrà necessario approfondire per un corretto svolgimento del proprio corso di studio.

Parallelamente, le materie cinematografiche, nello svolgimento dei relativi programmi, andranno a convergere sui progetti destinati alle attività pratiche, fin dalle fasi che attengono la preparazione, interagendo con la componente umanistica del corpo docente.

INSEGNAMENTI UMANISTICI GENERALI FINALIZZATI ALLA CINEMATOGRAFIA: **I° MODULO**

- 1) Storia delle arti visive e audiovisive:** approfondimenti della materia: valenze *espressive* e *comunicative* dell'opera d'arte in relazione alla sua rappresentazione cinematografica. Presentazione dei progetti che saranno oggetto delle esercitazioni di fine anno.
(15 ore)
- 2) Storia (antica/medievale/moderna/contemporanea):**
(30 ore)
- 3) Storia dell'arte (antica/medievale/moderna/contemporanea):**
(30 ore)

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

- 4) **Antropologia culturale ed etnologia:**
(15 ore)
- 5) **Storia della cultura tradizionale:**
(10 ore)
- 6) **Storia della oralità:**
(10 ore)
- 7) **Iconologia:**
(15 ore)
- 8) **Elementi di Storia della letteratura e del teatro:**
(15 ore)

INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI GENERALI: II° MODULO

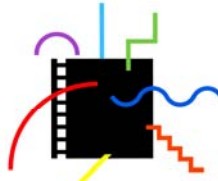
- 1) **Teoria generale del linguaggio cinematografico:** Le dinamiche della comunicazione audiovisiva. “*Funzionamento*” dei processi di significazione. *Desiderio e identificazione* nella visione cinematografica.
(15 ore)
- 2) **Storia del cinema:** il “*Cinema Classico americano*”. Le lezioni saranno svolte attraverso proiezioni e analisi di film, scelti tra i più emblematici.
(15 ore)
- 3) **Storia del documentario e del documentario storico e artistico:** il documentario scientifico. Il film di montaggio: l'avanguardia russa e Vertov. Gli statuti di John Grierson e di Alberto Cavalcanti. Il documentario in Usa. Il documentario in Europa.
(15 ore)
- 4) **Storia della fotografia:** elementi storici. La fotografia come dispositivo di raffigurazione del mondo che coglie direttamente il “*reale*”. Capacità della fotografia di andare “*oltre*” una semplice replica dell'esistente. La fotografia annuncia l'avvento del cinema. Il potere di suggestione e coinvolgimento della fotografia verrà ereditato dalla cinematografia.
(10 ore)
- 5) **Metodologia di ricerca e documentazione cinematografica:** le lezioni hanno l'obiettivo di fare acquisire agli allievi una solida metodologia di ricerca e documentazione, sia in ambito storico e artistico che in quello cinematografico, che tenga conto dell'analisi delle fonti e dell'indispensabile verifica dei dati.
(15 ore)

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI SPECIFICI: II° MODULO

- 1) **Regia del documentario:** Approfondimenti teorici e prime esercitazioni, in cui si analizzeranno le varie modalità della ripresa: la “*forma*” cinematografica. *Funzione linguistica ed espressiva* delle ottiche. Riflessioni analitiche sui progetti da realizzare nelle esercitazioni di fine anno: metodologie di approccio al progetto.
(50 ore)
- 2) **Regia della docu-fiction:** Approfondimenti teorici e prime esercitazioni: riprese di piccole scene ricostruite. Regole di base: *piani, campi, assi di ripresa*. Riflessioni analitiche sui progetti da realizzare nelle esercitazioni di fine anno: metodologie di approccio al progetto.
(60 ore)
- 3) **Recitazione:** Elementi base di tecnica di direzione degli attori. Introduzione alla “*tecnica*” e alla direzione del doppiaggio. Come si dirige uno *speaker*.
(10 ore)
- 4) **Sceneggiatura:** prime esercitazioni: laboratori di scrittura collettiva e individuale, finalizzati alla stesura di “*mini*” soggetti e “*mini*” sceneggiature.
Riflessioni analitiche sui progetti da realizzare nelle esercitazioni di fine anno: metodologie di approccio al progetto.
(20 ore)
- 5) **Fotografia cinematografica e digitale:** Caratteristiche tecniche e funzioni della telecamera digitale. Custodia del materiale, caricamento e scaricamento dei nastri. Presentazione e funzione dei filtri di conversione e correzione. Primi elementi di illuminotecnica. Riflessioni analitiche sui progetti da realizzare nelle esercitazioni di fine anno: metodologie di approccio al progetto. Come prepararsi per le riprese. Esercitazioni in loco.
(20 ore)
- 6) **Teoria generale e tecnica del montaggio e post produzione:** Approfondimenti teorici sul montaggio “*espressivo*” e “*narrativo*”. Montaggio e linguaggio cinematografico. Il montaggio nel Cinema Classico americano. Prime esercitazioni: presentazione della linea di montaggio digitale: principi base del video e dell’audio digitale. L’area di lavoro, gli strumenti virtuali con cui si opera. **Elementi di montaggio del suono.**
(20 ore)
- 7) **Musica nel documentario e docu-fiction:** Cenni storici sulla musica da film. Funzione espressiva della musica nel racconto cinematografico. La musica come semplice accompagnamento sonoro dell’immagine filmata. Le lezioni si svolgeranno con l’ausilio di materiali audiovisivi (film a soggetto e documentari).
(10 ore)

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

PRIMO ANNO
III° quadrimestre
(400 ore complessive)

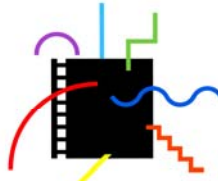
Nel corso del terzo quadrimestre, **nella prospettiva delle esercitazioni collettive di fine anno**, le discipline umanistiche andranno sempre più a interagire con le materie cinematografiche.

INSEGNAMENTI UMANISTICI GENERALI FINALIZZATI ALLA CINEMATOGRAFIA:
II° MODULO

- 1) **Storia delle arti visive e audiovisive:** approfondimenti della materia. Preparazione dei progetti che saranno oggetto delle esercitazioni di fine anno.
(10 ore)
- 2) **Storia del Mediterraneo e del Medio Oriente:**
(20 ore)
- 3) **Storia dell'arte del Mediterraneo e del Medio Oriente:**
(30 ore)
- 4) **Ambiente e territorio: natura e cultura**
(10 ore)
- 5) **Storia dell'architettura:**
(20 ore)
- 6) **Storia della musica:**
(10 ore)
- 7) **Elementi di drammaturgia:**
(10 ore)

INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI GENERALI: III° MODULO

- 1) **Teoria generale del linguaggio cinematografico:** il punto di vista dello spettatore: le modalità della percezione. *“Ogni immagine è bella non perché sia bella in sé... ma perché è lo splendore del vero”* (J.L. Godard).
(20 ore)
- 2) **Storia del cinema:** il *“neorealismo”*. Le lezioni saranno svolte attraverso proiezioni e analisi di film, scelti tra i più emblematici.
(10 ore)

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

3) **Storia del documentario e del documentario storico e artistico:** il cinema di propaganda nella Germania nazista. Il cinema di propaganda in Italia e in Spagna. Il documentarismo sociale del dopoguerra. Documentari e Neorealismo.
(15 ore)

4) **Docu-fiction e Docu-drama, storia, evoluzione e stato dell'arte:**
(10 ore)

5) **Metodologia di ricerca e documentazione cinematografica:** Approfondimento delle metodologie di ricerca e documentazione. Laboratori di analisi delle "fonti" e verifica dei "dati". Le lezioni saranno orientate a preordinare il lavoro di ricerca in funzione delle esercitazioni collettive di fine anno.
(10 ore)

INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI SPECIFICI: III° MODULO

1) **Regia del documentario:** Approfondimenti teorici ed esercitazioni. Visione e analisi di documentari sulla storia e sull'arte. Metodiche di preparazione per le riprese. Realizzazione dei filmati di fine anno programmati nel secondo quadrimestre.
(50 ore)

2) **Regia della docu-fiction:** Approfondimenti teorici ed esercitazioni. Visione e analisi di docu-fiction sulla storia e sull'arte. Metodiche di preparazione per le riprese. Realizzazione dei filmati di fine anno.
(70 ore)

3) **Sceneggiatura:** laboratori di scrittura collettiva e individuale. Proiezioni e analisi comparate. Preparazione delle sceneggiature dei filmati relativi alle esercitazioni di fine anno.
(20 ore)

4) **Tecnica dell'intervista documentaristica e di fiction:** saranno analizzate le varie metodologie dell'intervista attraverso materiali editoriali e filmati specifici. Laboratori di scrittura. Preparazione dei materiali in vista delle esercitazioni di fine anno.
(10 ore)

5) **Metodologia di stesura del testo nel documentario:** dalla ideazione alla stesura finale del progetto. Scrittura "fattuale" e "finzionale". Laboratori di scrittura collettiva e individuale. Preparazione dei testi relativi ai filmati di fine anno programmati nel secondo quadrimestre.
(10 ore)

6) **Elementi di scenografia:** cenni sulla storia della scenografia. Punti di contatto tra la "messa in scena" teatrale e quella cinematografica. Elementi di storia del costume. Primi elementi di "prospettiva".
(10 ore)

- 7) **Fotografia cinematografica e digitale:** i movimenti di macchina, i supporti per realizzarli. I linguaggi della ripresa: *i piani, i campi, l'ortodossia degli assi*. Approfondimenti sulle tecniche di illuminotecnica e sulle ottiche. Le norme di sicurezza. **Esercitazione collettiva di fine anno: sotto la guida del maestro, gli allievi saranno chiamati a effettuare personalmente le riprese programmate. (20 ore)**
- 8) **Teoria generale e tecnica del montaggio e post produzione:** il montaggio come sintesi delle problematiche espressive del linguaggio cinematografico. Esercitazioni: preparazione del materiale girato. Tutti i media dell'editing video. **Elementi di montaggio del suono:** gestione delle colonne, pre-mix, mix, il lavoro con il fonico di presa diretta e con il fonico di sala. **Gli allievi saranno chiamati a montare personalmente i lavori da loro stessi girati per le esercitazioni di fine anno. (20 ore)**
- 9) **Teoria e tecnica della registrazione sonora:** il suono di presa diretta. Verrà fatta conoscere agli allievi tutta la strumentazione che viene abitualmente utilizzata per effettuare una registrazione: microfoni, registratori e tutti gli strumenti accessori. Gli allievi verranno gradualmente introdotti all'utilizzo delle apparecchiature di ripresa del suono. Approfondimento delle conoscenze tecniche. Come valorizzare la "funzione" espressiva del suono nel prodotto audiovisivo. **Elementi di missaggio:** uso delle attrezzature tecniche in rapporto alla "costruzione" del racconto. Attraverso la proiezione di brani di film a soggetto e a carattere documentaristico, verranno analizzate le complesse problematiche tecnico-artistiche del mixage. **Gli allievi saranno chiamati a missare personalmente i lavori realizzati per le esercitazioni di fine anno. (15 ore)**

SECONDO ANNO

I° semestre

(600 ore complessive)

All'inizio del secondo anno accademico, saranno presentati agli allievi alcuni progetti (*che loro stessi dovranno sviluppare*) di documentari e docu-fiction, **predisposti attraverso le stesse modalità dell'anno precedente, in stretta collaborazione con i docenti delle materie umanistiche**. Progetti che, alla fine del primo e del secondo semestre, saranno oggetto di esercitazioni collettive.

INSEGNAMENTI UMANISTICI GENERALI FINALIZZATI ALLA CINEMATOGRAFIA: **III° MODULO**

- 1) **Storia delle arti visive e audiovisive:** approfondimenti della materia: differenze tra la realtà rappresentata (*dalla pittura, dalla scultura, dalla fotografia, dalla macchina da presa*) e la realtà percepita dal nostro sistema visivo. **Presentazione e riflessioni analitiche sui progetti che saranno oggetto delle esercitazioni di fine semestre. (25 ore)**

- 2) **Storia (antica/medievale/moderna/contemporanea):**
(30 ore)
- 3) **Storia dell'arte (antica/medievale/moderna/contemporanea):**
(30 ore)
- 4) **Storia della cultura tradizionale:**
(20 ore)
- 5) **Antropologia culturale ed etnologia:**
(30 ore)
- 6) **Storia della oralità:**
(15 ore)
- 7) **Iconologia**
(10 ore)
- 8) **Elementi di Storia della letteratura e del teatro:**
(20 ore)

INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI GENERALI: IV° MODULO

- 1) **Teoria generale del linguaggio cinematografico:** i processi identificativi nel film a soggetto e nel film-documentario. Molteplicità dei punti di vista (*decoupage*) e identificazione. “*Suspence*” e “*sorpresa*”: differenze diegetiche.
(30 ore)
- 2) **Storia del cinema:** “*La Nouvelle Vague*”. I grandi autori del cinema europeo. Le lezioni saranno svolte attraverso proiezioni e analisi di film, scelti tra i più emblematici.
(20 ore)
- 3) **Storia del documentario e del documentario storico e artistico:** il documentario antropologico. Gli esordi del film sull'arte tra fotografia e cinema. Storici dell'arte e dibattito critico attorno al film sull'arte. Il critofilm di C. L. Ragghianti.
(25 ore)
- 4) **Documentario e docu-fiction come forme di conoscenza:** questioni epistemologiche ed etiche.
(20 ore)
- 5) **Storia della fotografia:** Approfondimenti storici. La fotografia nel documentario. Valenza documentale e narrativa della fotografia filmata.
(10 ore)

- 6) **Metodologia di ricerca e documentazione cinematografica:** le lezioni saranno orientate a preordinare il lavoro di ricerca in funzione delle esercitazioni collettive programmate alla fine del primo e del secondo semestre.
(10 ore)

INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI SPECIFICI: IV° MODULO

A partire dal IV° Modulo, i singoli allievi andranno ad approfondire le proprie particolari attitudini rispetto alle materie cinematografiche specifiche, al fine di poter costituire, nelle esercitazioni collettive di maggiore impegno produttivo, dei gruppi di lavoro che siano in grado di operare autonomamente, valorizzando al massimo livello le qualità di ciascuno.

Naturalmente, nelle esercitazioni “*abituali*”, verranno rigorosamente salvaguardati i criteri di “*rotazione*”, per consentire ad ogni singolo allievo una formazione completa in ogni ambito delle attività realizzative.

- 1) **Regia del documentario:** approfondimenti teorici. Laboratori. Proiezioni. Seminari. Preparazione dei progetti da realizzare. **Esercitazioni collettive di fine semestre.**
(60 ore)

- 1) **Regia della docu-fiction:** Approfondimenti teorici. Laboratori. Proiezioni. Seminari. Preparazione dei progetti da realizzare. **Esercitazioni collettive di fine semestre.**
(80 ore)

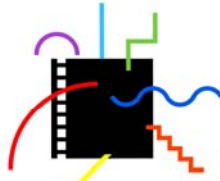
- 2) **Recitazione:** Laboratori di approfondimento sulle tecniche di recitazione e sulla direzione degli attori, in preparazione dei progetti da realizzare nelle esercitazioni che si svolgeranno al termine dei due semestri. Ulteriori elementi di “*Tecnica*” e direzione del doppiaggio.
(15 ore)

- 3) **Sceneggiatura:** laboratori di scrittura collettiva e individuale. Stesura delle sceneggiature relative ai progetti da realizzare a fine semestre.
(30 ore)

- 4) **Metodologia di stesura del testo nel documentario:** laboratori di scrittura collettiva e individuale. Preparazione dei testi relativi ai filmati che verranno realizzati al termine dei due semestri.
(20 ore)

- 5) **Fotografia cinematografica e digitale:** laboratori. Preparazione della ripresa. Esercitazione collettiva di fine semestre: sotto la guida del maestro, **gli allievi saranno chiamati a effettuare personalmente le riprese programmate.**
(40 ore)

- 6) **Teoria generale e tecnica del montaggio e post produzione:** Approfondimenti teorici: il montaggio “*trasparente*” in contrapposizione al montaggio “*espressivo*”. Esercitazioni su materiali di repertorio. **Lavorazioni complementari: la grafica.** Sotto la guida dei maestri,

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

gli allievi saranno chiamati a montare personalmente i lavori da loro stessi girati per le esercitazioni di fine semestre.

(40 ore)

7) Musica nel documentario e docu-fiction: Musica “*originale*” e musica di “*repertorio*”. Come orientare il lavoro del compositore. Criteri di scelta della musica di repertorio. Le lezioni si svolgeranno con l’ausilio di materiali audiovisivi. Il maestro seguirà gli allievi nelle fasi di scelta dei brani musicali per i documentari da loro stessi realizzati.

(10 ore)

8) Casting: la funzione del “*casting director*” nella produzione di un film. Metodologie di lavoro. I rapporti con la regia e la produzione.

(10 ore)

SECONDO ANNO

II° semestre

(600 ore complessive)

INSEGNAMENTI UMANISTICI GENERALI FINALIZZATI ALLA CINEMATOGRAFIA:

IV° MODULO

1) Storia delle arti visive e audiovisive: approfondimenti della materia. *Preparazione dei progetti che saranno oggetto delle esercitazioni di fine anno.*

(25 ore)

2) Storia del Mediterraneo e del Medio Oriente:

(30 ore)

3) Storia dell’arte del Mediterraneo e del Medio Oriente:

(30 ore)

4) Ambiente e territorio: natura e cultura

(20 ore)

5) Storia dell’architettura:

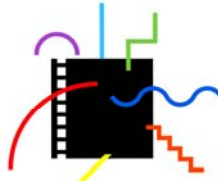
(30 ore)

6) Storia della musica:

(15 ore)

7) Elementi di drammaturgia:

(10 ore)

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI GENERALI: V° MODULO

- 1) **Teoria generale del linguaggio cinematografico:** le “grammatiche” cinematografiche: normalizzazione dei procedimenti narrativi ed espressivi di un linguaggio ancora in via di formazione.
(30 ore)
- 2) **Storia del cinema:** la “*New Hollywood*”. Le lezioni saranno svolte attraverso proiezioni e analisi di film, scelti tra i più emblematici.
(20 ore)
- 3) **Storia del documentario e del documentario storico e artistico:** Il documentario biografico e storico. Il documentarismo italiano: il caso Vittorio De Seta. Il documentario culturale e l’avvento della tv.
(25 ore)
- 4) **Docu-fiction e Docu-drama, storia, evoluzione e stato dell’arte:**
(20 ore)
- 5) **Metodologia di ricerca e documentazione cinematografica:** Approfondimento delle metodologie di ricerca e documentazione. Laboratori di analisi delle “fonti” e verifica dei “dati”. Le lezioni saranno orientate a preordinare il lavoro di ricerca in funzione delle esercitazioni collettive di fine anno.
(20 ore)

INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI SPECIFICI: V° MODULO

- 1) **Regia del documentario:** Approfondimenti teorici ed esercitazioni. Preparazione e realizzazione dei filmati di fine anno.
(70 ore)
- 2) **Regia della docu-fiction:** Approfondimenti teorici ed esercitazioni. Preparazione e realizzazione dei filmati di fine anno.
(90 ore)
- 3) **Sceneggiatura:** laboratori di scrittura collettiva e individuale. Preparazione delle sceneggiature dei filmati relativi alle esercitazioni di fine anno.
(30 ore)
- 4) **Tecnica dell’intervista documentaristica e di fiction:** laboratori di scrittura e di simulazione. Elaborazione delle “domande” in funzione dell’impianto narrativo del documentario, in vista delle esercitazioni di fine anno.
(15 ore)

- 5) **Elementi di scenografia:** “macchinistica”- “luministica” – *arredamento scenico* – introduzione alla “scienza” dei colori.
(10 ore)
- 6) **Produzione e distribuzione cinematografica:** aspetti legali, organizzativi e gestionali. Come si prepara un piano di lavorazione.
(10 ore)
- 7) **Fotografia cinematografica e digitale:** Approfondimenti sulle tecniche di ripresa. Laboratori. Proiezioni e analisi delle opere dei maggiori maestri della fotografia. **Esercitazione collettiva di fine anno: sotto la guida del maestro, gli allievi saranno chiamati a effettuare personalmente le riprese programmate.**
(40 ore)
- 8) **Teoria generale e tecnica del montaggio e post produzione:** funzione del montaggio nei processi identificativi. La “lezione” del montaggio *espressivo* nella *Nouvelle Vogue*. Il montaggio moderno: il nuovo “modo” di rappresentare l’*immaginario*. Elementi di montaggio digitale: supporti di output e formati di visualizzazione. Il Mastering. Esercitazioni sulla linea di montaggio. **Gli allievi saranno chiamati a montare personalmente i lavori da loro stessi girati per le esercitazioni di fine anno.**
(40 ore)
- 9) **Teoria e tecnica della registrazione sonora:** esercitazioni pratiche: suono di presa diretta – registrazione di sala - mixage. **Gli allievi saranno chiamati a missare personalmente i lavori realizzati per le esercitazioni di fine anno.**
(20 ore)

TERZO ANNO

(1200 ore complessive)

Il terzo anno sarà dedicato completamente alle attività pratiche e alle produzioni di documentari “*classici*” e “*docu-fiction*”, rivolte al mercato, commissionate da Istituzioni, strutture pubbliche e/o soggetti privati.

Si costituiranno dei gruppi di lavoro che, sotto la guida dei maestri, consentiranno agli allievi di approfondire e affinare le conoscenze e le capacità acquisite.

Sono inoltre previsti tre corsi integrativi:

- 1) **Elementi di cinema digitale (effetti speciali)**
- 2) **Elementi di animazione computerizzata e 3D.**
- 3) **Strumentazione robotica per i documentari sull’Arte.**

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

Nel corso della terza annualità, alcuni degli insegnamenti **generali**, sia umanistici che cinematografici, e quelli **specifici** saranno orientati alla cura dei singoli progetti e costituiranno il naturale supporto alle attività produttive, che si svolgeranno secondo le modalità e i criteri indicati dal Programma.

RIEPILOGO DELLE ORE D'INSEGNAMENTO DEL I° E II° ANNO

I° ANNO

Primo quadrimestre (**400 ore**)

INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI GENERALI : I° modulo ore 140
INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI SPECIFICI : I° modulo ore 260

Secondo quadrimestre (**400 ore**)

INSEGNAMENTI UMANISTICI GENERALI : I° modulo ore 140
INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI GENERALI : II° modulo ore 70
INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI SPECIFICI : II° modulo ore 190

Terzo quadrimestre (**400 ore**)

INSEGNAMENTI UMANISTICI GENERALI : II° modulo ore 110
INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI GENERALI : III° modulo ore 65
INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI SPECIFICI : III° modulo ore 225

II° ANNO

Primo semestre (**600 ore**)

INSEGNAMENTI UMANISTICI GENERALI : III° modulo ore 180
INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI GENERALI : IV° modulo ore 115
INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI SPECIFICI : IV° modulo ore 305

Secodo semestre (**600 ore**)

INSEGNAMENTI UMANISTICI GENERALI : IV° modulo ore 160
INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI GENERALI : V° modulo ore 115
INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI SPECIFICI : V° modulo ore 325

Ore complessive I° e II° anno **2400** di cui:

INSEGNAMENTI UMANISTICI GENERALI : 590
INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI GENERALI : 505
INSEGNAMENTI CINEMATOGRAFICI SPECIFICI : 1305