

CINEMA

CORSI TECNICI:

Startup multimediale (4 ore)

Apprendere il metodo e le competenze per essere sempre aggiornati in un ambito come quello della comunicazione che è in costante evoluzione. Apprendimento delle tecniche e delle competenze per pianificare e realizzare un'efficace campagna di comunicazione attraverso i contenuti multimediali, analizzando le differenze tra le diverse esigenze comunicative.

Soggetto e trattamento (6 ore)

Il percorso creativo dall'"idea" alla sceneggiatura: il soggetto come nucleo narrativo e tematico nelle sue possibili forme (adattamento, soggetto originale, inchiesta, il remake...) e il trattamento come articolazione analitica del racconto, al servizio della sceneggiatura.

Sceneggiatura (8 ore)

Il corso intende affrontare ogni aspetto, pratico e teorico, della scrittura cinematografica: dalle regole basilari della stesura e del linguaggio tecnico, fino all'analisi e alla elaborazione di una struttura. Partendo da quella di stampo classico in tre atti, per arrivare alle architetture più complesse, articolate in stazioni e generi, lavorando inoltre alla creazione del personaggio attraverso la teoria degli archetipi e al percorso del cosiddetto "viaggio dell'eroe".

Segreteria d'edizione (6 ore)

La segreteria d'edizione è uno dei ruoli più importanti per la realizzazione di un film: è il "collante" che permette di mantenere coesa la lavorazione e contribuire alla supervisione della continuità narrativa e delle riprese. Nell'ambito del corso saranno illustrati i compiti fondamentali che spettano a chi svolge il ruolo di segreteria di edizione, compresa la stesura del piano di lavorazione, la continuità cinematografica, il piano finanziario, la struttura di cast e staff.

Storyboard (6 ore)

Lo storyboard è la visualizzazione del film, in ogni suo particolare, prima della realizzazione pratica: una sorta di racconto grafico, simile a un fumetto, che illustra la scansione della storia prima delle riprese. Il corso è finalizzato a illustrare i metodi di stesura di uno storyboard, e permettere ai corsisti di prepararne uno per il proprio lavoro: saranno spiegati finalità e particolarità delle inquadrature e dei piani, come organizzare obiettivi e angolazioni, e le basi della grammatica filmica: soggettive, panoramiche, carrellate, fuori campo.

Produzione (6 ore)

Il corso è finalizzato ad approfondire ruoli e competenze produttive nell'ambito della lavorazione cinematografica, illustrando in concreto le responsabilità dei produttori. Saranno definiti organizzazione e tempi di realizzazione delle riprese, la composizione della troupe, i mezzi tecnici a disposizione e i ruoli delle unità di regia. Saranno inoltre evidenziati funzioni dei membri dello staff e le strategie per adattarsi alle condizioni dei luoghi delle riprese durante lo shooting.

Regia (10 ore)

Attraverso la proiezione di alcuni dei suoi film, il regista parlerà di regia, modalità e stile cinematografico, linguaggi e ricerca della propria visione per raccontare una storia, risoluzioni creative e pragmatiche nell'affrontare un progetto.

Location management (6 ore)

Si parte dallo spoglio di una sceneggiatura per arrivare a un elenco degli ambienti necessari e a una proposta delle location. Si passa poi alla programmazione di un sopralluogo per la ricerca location (Location scout) fino alla scelta definitiva. Si descrivono brevemente i sopralluoghi tecnici, successivi all'individuazione delle location e alla gestione delle location e dei set.

Costumi (4 ore)

Dopo un'introduzione al lavoro del costumista a partire dalla sceneggiatura, si mostrerà come avviene la creazione e realizzazione dei costumi fino alla fase delle riprese; verrà proposto un lavoro di ricerca e ideazione dei costumi che caratterizzeranno i personaggi che interpreteranno i corti presentati dagli allievi.

Make-up ed effetti speciali (4 ore)

Il corso è finalizzato a illustrare ruoli e competenze del make-up artist nella realizzazione concreta di un film: scopo di tale figura professionale è calarsi nell'universo cinematografico e renderne la sostanza plausibile sul corpo degli attori. Saranno illustrate le differenze tra i vari prodotti cosmetici maggiormente utilizzati dai professionisti, e come sono applicati. Saranno inoltre illustrati i metodi per realizzare effetti speciali pittorici e trucchi prostetici.

Luce e immagine, esposizione e filtri, tecniche di ripresa (12 ore)

Il corso è finalizzato a fornire le basi per operare al meglio le scelte stilistiche relative alla coerenza visiva del film, e plasmare la luce adoperandola come un potente mezzo creativo per dare espressività e significato alle immagini. Saranno presentati elementi riferiti ai concetti di fuoco e contrasto, utilizzo dei colori, prospettive e profondità di campo; si approfondiranno inoltre gli aspetti tecnici coinvolti nell'opera del direttore della fotografia e del cameraman, inclusi l'uso dei filtri, le riprese in interni ed esterni e l'esposizione.

Sonoro (8 ore)

Scopo del corso è offrire gli elementi per familiarizzare con l'uso del sonoro in ambito cinematografico, ovvero conoscere le componenti filmiche che, pur invisibili, forniscono atmosfera, senso e coerenza alle immagini. Si approfondiranno i concetti di effetti sonori, ripresa dei dialoghi, sound design, uso della musica e dei rumori, e si presenteranno pregi e peculiarità di presa diretta e doppiaggio.

Basi musicali (6 ore)

Il corso è dedicato allo specifico delle colonne sonore per produzioni cinematografiche. Sarà illustrata quindi la figura del compositore al lavoro sul film: il progetto della colonna sonora dall'ingaggio iniziale, al mockup, alla recording session.

Recitazione (10 ore)

Per creare un personaggio è necessario non solo instaurare un corretto rapporto con la macchina da presa, ma soprattutto intimo, comprendere e interpretare l'idea del regista e la sua cifra stilistica. La voce e il corpo dell'attore come strumento musicale da accordare in funzione delle esigenze della sceneggiatura, attraverso precise strategie recitative di cui il corso fornirà i principali elementi.

Effetti speciali digitali (10 ore)

I processi che modificano una sequenza nei colori o nei contesti per costruire situazioni difficili da ricreare direttamente in ripresa, attraverso la composizione di immagini e foto (matte painting) o inserendo figure generate al computer (CGI).

Intersezioni multimediali (6 ore)

Fornire una panoramica degli attuali strumenti di comunicazione multimediale, con particolare attenzione a quelli che maggiormente si prestano alle intersezioni di genere e di canale distributivo e alla crossmedialità, soprattutto il video.

Stop-motion ed elementi di animazione (8 ore, insegnamento in lingua inglese)

Si discuterà in generale dello story telling, con particolare riferimento alle storie che più si prestano alla narrazione effettuata attraverso le qualità specifiche dell'animazione in stop-motion. Si definirà se la stop-motion è la forma più adeguata alle storie considerate e, in caso affermativo, sarà mostrato come strutturare la storia stessa per trarre il massimo beneficio da questa tecnica.

(Barry will enjoy talking about story telling in general, but particularly about stories that would benefit through being told with the appropriate qualities of stop motion animation. Simply, is stop motion the right technique for your story? If yes, how to structure the story to make the most of that technique)

Scenografia (6 ore)

Il corso offrirà gli elementi per permettere di progettare e gestire lo spazio scenico; ovvero, l'elemento teatrale o filmico che, proprio perché fittizio, deve apparire particolarmente verosimile per ingannare lo spettatore e dare a un mondo irrealistico logica e sostanza. Ai corsisti saranno offerti le basi per la preparazione degli allestimenti sia per lavori dal vivo sia filmati.

Linguaggi cinematografici per il web (8 ore)

Ritmo, composizione, forma. Il percorso da Youtube al nuovo cinema digitale. Lo scambio tra schermi e l'interrelazione tra media attraverso diverse piattaforme e dispositivi. La rimediazione del linguaggio cinematografico tra cut-up cinema, mash up, stock footage, crowdfunding e i modi in cui videoclip e cinema si influenzano a vicenda.

Video clip musicali (8 ore)

Archeologia digitale del videoclip. Dai primi tentativi di avvicinamento "dal basso" alla cultura digitale fino all'esplosione della youtube generation: la flash animation, i video low-res, il guerrilla filmmaking, i video e i filmmaker virali, social filmmaking e videobrief, youtube e iphone generation. L'evoluzione del videoclip dagli anni 90 ai giorni nostri.

Videoarte (8 ore)

Si analizzerà il percorso che porta alla realizzazione di un'opera di videoarte. Dall'intuizione come guida alla genesi dell'atto creativo, agli aspetti tecnico-pratici e organizzativi della ripresa, alla post produzione, fino alle dinamiche della promozione e visibilità dell'opera video realizzata.

Video pubblicitari (8 ore)

Pochi ambiti come quello pubblicitario permettono al regista di affinare le proprie capacità per la costruzione di cortometraggi; fine del corso sarà permettere di familiarizzare con le principali tecniche per la realizzazione di video promozionali, oltre a incoraggiare gli studenti a sviluppare le proprie capacità espressive per consentire di catturare in maniera efficace e diretta l'interesse dello spettatore.

Elementi di cinema documentario (8 ore)

I film non recitati risalgono alle origini del cinematografo: oltre alla volontà di realizzare opere a partire da un copione, la nascita e lo sviluppo del cinema sono sempre stati motivati anche dalla volontà di "cogliere la vita alla sprovvista". Il corso permetterà di acquisire le basi per avvicinare nel modo più corretto la regia di un documentario, e affinare le capacità di gestione di un progetto realizzato con finalità documentaristiche.

Montaggio (10 ore)

Utilizzo dei principali software di montaggio, formati analogici, digitali, HD. Punti di taglio, raccordi, attacchi e stacchi sull'asse, sul movimento, per angolazioni. Controcampo. Dissolvenze e transizioni, ellissi. Decoupage e discontinuità, titoli di testa e di coda, dettagli finali di postproduzione.

Post produzione (10 ore)

E' l'ultima fase della produzione cinematografica, dopo la lavorazione in cui il film viene girato. Precede la distribuzione del film. Comprende numerose fasi: la gestione del montaggio, la correzione colori, fino alla sincronizzazione del sonoro per giungere alla creazione della copia definitiva.

Credits e sottotitolazione (4 ore)

L'insegnamento approfondirà l'uso della sottotitolazione e dei credits. Sarà illustrata l'evoluzione estetica dei titoli di testa e di coda dai primi film della storia del cinema fino ai giorni nostri, e sarà illustrato l'uso pratico di alcuni elementari programmi di sottotitolazione.

Promozione (10 ore)

Durante il corso si valuterà il concetto di promozione legato agli scopi, agli interlocutori, agli strumenti e ai vantaggi dell'opera cinematografica. Saranno indicate le strategie per promuovere un festival, un mercato, un film fund, un soggetto cinematografico. Verranno inoltre forniti elementi necessari per la ricerca partner/finanziatore di un film.

Organizzazione e gestione di festival, rassegne e archivi di cinema (10 ore)

Il corso propone tutti gli elementi necessari per l'ideazione e la conduzione di grandi eventi, in particolare festival cinematografici, offrendo anche i criteri gestionali degli archivi multimediali.