

INSEGNAMENTO	DOCENTE	CFA
ELEMENTI DI PRODUZIONE VIDEO	DE GUGLIELMO IGOR	6

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il programma del corso ha come obiettivo principale quello di fornire agli studenti una conoscenza degli elementi del linguaggio cinetelevisivo e la loro applicazione alla pratica produttiva.

Nel corso si affrontano le tre fasi della produzione di un film partendo dalla scrittura, con un'attenta analisi della sceneggiatura, per poi passare allo studio e alla pratica delle riprese, fino alla post produzione con i moderni software che permettono editing video e montaggi professionali.

Si affronta la teoria e la tecnica della cinematografia nel linguaggio evoluto del cinema anche attraverso la commistione con gli altri linguaggi visivi.

Si approfondiranno i diversi ruoli professionali e le figure dirigenziali, di staff e di supporto che operano all'interno del variegato mondo cinetelevisivo.

L'analisi avrà come filo conduttore quello dell'ideazione e produzione di sequenze cinematografiche con diversi focus e raffronti su altre produzioni come video pubblicitari, documentari e film d'animazione.

La teoria e la pratica prendono in esame i diversi orientamenti formali della cinematografia per dare agli studenti un vasto panorama che permetta loro capacità critiche, esplorative e di sintesi.

Alla fine del percorso acquisiranno un loro punto di vista ed un gusto personale al fine di creare prodotti audiovisivi innovativi, personali e specifici.

Esempi e riferimenti ad opere narrative e cinetelevisive, sono discussi al fine di portare lo studente alla formazione di una sua indipendenza creativa e allo sviluppo di una sua capacità critica.

Nel corso viene trattata inoltre la conoscenza del metodo di produzione vagliando tutte le problematiche di costruzione di una produzione cinematografica, le diverse modalità e difficoltà che si possono incontrare nelle tre fasi di pre, produzione e post produzione, portando gli studenti ad una conoscenza approfondita di tutti gli step della filiera produttiva.

Con riferimento ai Descrittori di Dublino i risultati di apprendimento attesi sono:

Conoscenza e capacità di comprensione

Conoscere e saper comprendere in dettaglio le nozioni base di ideazione e creazione di un racconto o di una storia.

Comprensione dei concetti fondamentali dell'ideazione di una struttura in 3 atti.

Comprensione dei materiali narrativi: eventi, personaggi, ambientazione.

Conoscenza dei documenti e dei workflow di pre-produzione quali soggetto, scaletta, sceneggiatura.

Conoscenza delle tecniche di composizione e strutturazione del materiale narrativo.

Comprensione delle tecniche di ripresa e di regia.

Conoscere ruoli, abilità e competenze delle più importanti figure professionali che operano nel settore cinetelevisivo.

Comprensione delle tecniche di finalizzazione e montaggio video con l'utilizzo di software e plugin che consentano il controllo del flusso video ed audio.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di saper ideare e creare una narrazione che sappia suscitare interesse.

Capacità di saper controllare ed utilizzare al meglio il flusso di lavoro in pre-produzione lungo le fasi che dall'ideazione portano alla creazione della sceneggiatura.

Capacità di saper effettuare un corretto spoglio della sceneggiatura attraverso le tecniche di composizione e strutturazione del materiale narrativo.

Capacità di utilizzare i più importanti software per la creazione di una sceneggiatura, la sua analisi e la preparazione del materiale alla fase di produzione.

Capacità di lavorare in autonomia o suddivisi per ruoli all'interno della filiera produttiva di un'opera cinetelevisiva.

Capacità di utilizzare le tecniche fondamentali di ripresa e regia per gestire in maniera corretta le inquadrature per creare sequenze filmiche professionali.

Capacità di utilizzare i software professionali impiegati per l'elaborazione video ed il montaggio.

Autonomia di giudizio

Capacità di formulare valutazioni autonome sulle problematiche ed il problem solving attinenti gli argomenti trattati al corso. Saper raccogliere, analizzare, modificare ed elaborare tutti i dati, le informazioni e gli assets che permettono l'ideazione e la realizzazione di scene cinematografiche e pubblicitarie.

Capacità di analizzare in modo critico quanto prodotto sia individualmente che attraverso assets di terze parti.

Capacità di analizzare in modo critico il proprio e l'altrui ruolo svolto come staff all'interno di una produzione cinematografica.

Capacità di analisi critica sul materiale narrativo, sulle tecniche di produzione e finalizzazione di produzioni cinetelvisive.

Abilità comunicative

Acquisire la terminologia tecnica utilizzata dal mondo cinetelvisivo e ricompreso all'interno dei diversi linguaggi che compongono il processo di produzione audio e video.

Saper comunicare informazioni, nozioni, problemi e soluzioni con il linguaggio opportuno.

Saper gestire in autonomia e comprendere il livello comunicativo, narrativo, produttivo e di ultimazione dell'opera cinetelvisiva.

Capacità d'apprendimento

Saper comprendere ed acquisire in autonomia nuove nozioni, nonché essere in grado di saperle utilizzare senza necessità di figure esterne, dimostrando la capacità di aggiornare, integrare e sviluppare criticamente le proprie competenze in funzione del contesto e delle necessità.

Saper utilizzare e sfruttare le conoscenze e le logiche apprese anche in altri contesti, software o situazioni per analogia.

Le abilità e le capacità descritte saranno valutate sia in itinere sia nell'esame finale.

APPORTO SPECIFICO AL PROFILO PROFESSIONALE / CULTURALE

Lo studente al termine del corso avrà consolidato le conoscenze delle fondamentali tecniche della pre-produzione, produzione e post-produzione di un prodotto cinetelvisivo potendosi muovere agevolmente nei diversi settori professionali interessati.

Lo studente potrà iniziare un percorso professionale di affiancamento che gli permetterà progressivamente di inserirsi come membro attivo e di staff nelle produzioni cinetelvisive.

Dal comparto di sceneggiatura, regia fino a quello di editing video e finalizzazione, il corsista conseguirà quelle conoscenze basilari che gli consentiranno di inserirsi proficuamente in più punti di tale filiera produttiva apportando le sue conoscenze teorico/pratiche e di finalizzazione per il miglioramento e/o l'ultimazione del prodotto richiesto.

PREREQUISITI RICHIESTI

Conoscenze e competenze informatiche di base.

CONTENUTI DELL'INSEGNAMENTO

MODULO	PERIODO	UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE
1° MODULO - PRE PRODUZIONE	NOV. - DIC. ORE - 08	1. Pre cinema e cinema. Narrazione, storia e personaggi. Drammaturgia. La struttura in 3 atti.
	DIC. - GEN. ORE - 06	2. Story concept, Soggetto, Scaletta. Sceneggiatura
	GEN. - FEB. ORE - 08	3. Analisi e composizione del materiale narrativo. Analisi della sceneggiatura

	FEB. - MAR.	ORE - 08	4. Spoglio della sceneggiatura Figure professionali: comparti e staff.
VERIFICHE INTERMEDIE (TEORIA ED ELABORATI)	DAL 13/02/2023 AL 17/02/2023		
PAUSA DIDATTICA TRA 1° E 2° MODULO SEMESTRALE	DAL 17/02/2023 AL 06/03/2023		
2° MODULO - PRODUZIONE E POST PRODUZIONE	MAR. - APR.	ORE - 06	5. Inquadrature, grandezze scalari, angolazioni di ripresa, movimenti di camera
	APR. - MAG.	ORE - 08	7. La messa in scena. Tecniche di regia, digital video.
	MAG. - GIU.	ORE - 08	7. Ideazione e creazione di alcune sequenze per un cortometraggio o video promo.
	GIU. - LUG.	ORE - 08	8. La grammatica del montaggio. Prove di editing video, finalizzazione, audio.
VERIFICA FINALE (ELABORATI)	DAL 15/06/2023 AL 21/06/2023		
CHIUSURA 2° MODULO	21/06/2023		

ARGOMENTI

UNITÀ	CONTENUTI
1	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Dal pre-cinema al cinema. Storia di una evoluzione: dalle tecniche pittoriche a quelle fotografiche alla dimensione cinetelevisiva. La figura del narratore. Raccontare le storie. Elementi di drammaturgia. La struttura ed il modello in 3 atti. Trama e tema al cinema. Obiettivi, storie e personaggi.</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Parte teorica con la proiezione di slides e appunti forniti dal docente. Discussione e approfondimento critico di tipo partecipativo ai temi svolti. Esercitazione e realizzazione di un breve racconto in 3 atti.</p>
2	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Idee, fermentazione e restituzione. Story concept, Soggetto, Scaletta. Ideare, comporre e strutturare una Sceneggiatura.</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Utilizzo del supporto cartaceo e poi quello elettronico (software) per meglio organizzare e velocizzare il flusso di lavoro che dall'ideazione porti alla creazione della sceneggiatura. Esercitazioni ed elaborazione di uno story concept e di un soggetto cinematografico.</p>
3	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Analisi e composizione del materiale narrativo. Analisi della sceneggiatura. Revisioni e modifiche della sceneggiatura.</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Analizzare una o più sceneggiature (anche singole scene) al fine di coglierne gli aspetti salienti, le criticità, i punti di forza e debolezza. Esercitazione: modificare, tagliare, aggiornare alcune scene con i programmi software quali Final Draft e Cltx.</p>
4	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Spoglio della sceneggiatura Tutte le fasi della pre-produzione Figure professionali: comparti e staff.</p>

	<p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Esercitazioni e pratica sul processo di pre-produzione. Esercitazione: spoglio di una parte di sceneggiatura col programma software Cltx.</p>
5	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: La produzione. Il lavoro del regista e del direttore di fotografia. Altre fondamentali figure professionali coinvolte nella produzione. Attori, comparse e staff di supporto.</p> <p>Inquadrature, grandezze scalari, angolazioni di ripresa, movimenti di camera. Le regole di continuità. La regola dei 180°. Campo, controcampo, raccordi. Storyboard.</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Utilizzo di supporti cartacei Utilizzo dei software suindicati per la gestione delle storyboard e per la messinscena virtuale di alcuni shot. Esercitazione: tecniche d' inquadratura, angoli di ripresa, movimenti di camera, campo, controcampo, raccordi.</p>
6	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: La messa in scena. Prove e tecniche di messinscena. Tutte le fasi che portano all'acquisizione di uno shot. Tecniche di regia, digital video.</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Laboratorio individuale e di gruppo. Utilizzo dei software sopracitati per la messinscena virtuale di alcuni shot. Esercitazione: utilizzo di luci ed attrezzature per "girare" alcune sequenze di un cortometraggio o un video promo/pubblicitario utilizzando le tecniche della messinscena.</p>
7	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Ideazione e creazione di alcune sequenze per un cortometraggio o video promo/promozionale.</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Laboratorio individuale e di gruppo. Esercitazione: utilizzo di una fotocamera reflex per "girare" alcune sequenze di un cortometraggio o un video promo/pubblicitario utilizzando obbiettivi e lunghezze focali.</p>
8	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: La grammatica del montaggio. Come, quando e perché tagliare. Il suono e l'audio: presa diretta. Musiche di sottofondo. Componenti. Effetti speciali.</p> <p>Prove di editing video, color correction, finalizzazione.</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Esercitazione: prove di editing video, color correction e finalizzazione col software Adobe Premiere.</p>

METODI DIDATTICI

Sono previste lezioni frontali per introdurre i temi di progetto, le metodologie e gli strumenti nonché prove pratiche ed esercitazioni costanti durante l'intero svolgimento del corso.

Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del corso e di agevolare l'apprendimento degli studenti verrà utilizzata una metodologia didattica partecipativa basata sul dialogo e confronto di idee e progettualità.

BIBLIOGRAFIA

- VINCENZO BUCCHERI **Il Film dalla sceneggiatura alla distribuzione**, Ed. Carocci
- RONDOLINO, TOMASI **Manuale del film**, Ed. UTET
- PIERLUIGI PANTINI, **DSLR Cinema**, Ed. Dino Audino
- ROBERTO MOLITERNI, **Scrivere il corto e la Web-serie**, Ed. Dino Audino
- ARCANGELO MAZZOLENI **L'ABC del linguaggio cinematografico**, Ed. Dino Audino
- JOSEPH MASCELLI **L'ABC della ripresa cinematografica**, Ed. Dino Audino
- PIERLUIGI PANTINI **DSLR Cinema**, Ed. Dino Audino
- GRAZIANO CONVERSANO **L'ABC del Digitale** Ed. Dino Audino
- STEVEN KATZ **SHOT by SHOT**, Ed. Dino Audino
- MAURIZIO NICHETTI **Laboratorio di regia**, Ed. Dino Audino
- BOWEN, THOMPSON **La Grammatica del Montaggio**, Ed. Dino Audino

Durante il corso, dal docente, verranno fornite: dispense, files e slides con informazioni teorico/pratiche

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

METODO DIDATTICO	1° MODULO - ORE DI ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA	1° MODULO - ORE DI STUDIO AUTONOMO	2° MODULO - ORE DI ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA	2° MODULO - ORE DI STUDIO AUTONOMO
LEZIONE	10		10	
ESERCITAZIONE	20	30	20	15
ATTIVITÀ DI PROGETTO / RICERCA		15		30
TOTALE (*)	30	45	30	45

Lezione: ha la finalità di trasmettere i concetti teorici e pratici previsti nel programma dell'insegnamento funzionali al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi

Esercitazione: ha la finalità di applicare, attraverso esercizi guidati dal Docente, i concetti acquisiti;

Attività di progetto / ricerca: ha la finalità di affinare le competenze e le abilità acquisite. Si basa su temi progettuali e di ricerca assegnati dal docente e prevede, in tutto o in parte, uno sviluppo autonomo da parte dello studente.

(*) Il totale delle ore deve corrispondere a 25 x n. CFA previsti per la disciplina.

► Descrizione dei temi di approfondimento oggetto dei lavori di ricerca e degli elaborati grafici assegnati, specificando quali sono richiesti per il 1° modulo e quali per il 2° modulo:

Durante il corso saranno svolte diverse esercitazioni per apprendere e consolidare sia le conoscenze teoriche che le tecniche utilizzate.

Lo studente dovrà poi, nelle ore di studio autonomo, replicare con libertà espressiva, concettuale e comunicativa quanto visto a lezione ed in laboratorio producendo una propria sceneggiatura, girare alcune scene ed armonizzare il tutto con le tecniche ed i metodi CGI dei più importanti software di editing video e color correction.

I lavori richiesti per il 1° modulo sono:

- Ideazione di una storia: dallo story concept al Soggetto cinematografico per un cortometraggio o video promo/promozionale.
- Scaletta e parte della sceneggiatura di un cortometraggio (o video promo/promozionale): struttura e composizione.
- Spoglio della Sceneggiatura di un cortometraggio (o video promo/promozionale)

I lavori richiesti per il 2° modulo sono:

- Dalla pre-produzione alla produzione. Produzione di alcune sequenze del corto (o del video promo/promozionale)
- Editing video, montaggio, color-correction e finalizzazione delle sequenze prodotte con un prima e un dopo.

L'elaborato finale sarà costituito dall'intera sequenza filmica montata di un teaser o di un brevissimo corto o di un video promo/promozionale in cui sia presente almeno un personaggio (attore), un dialogo, dei titoli di coda, il montaggio e la color correction.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE RICHIESTO ALL'ESAME

Il materiale richiesto all'esame consisterà in tutto ciò che è stato prodotto in termini di elaborati richiesti durante il corso, come lavoro autonomo ed individuale.

Comprenderà sia i file delle bozze di scrittura, schede tecniche, bozzetti, storyboard sia il video montato ed ultimato.

E' richiesta una presentazione finale riassuntiva, descrittiva ed esplicativa di quanto svolto e appreso durante il corso (preferibilmente in pdf).

Nella presentazione si mostrerà il video o filmato prodotto e si commenteranno le varie fasi di creazione, produzione e finalizzazione.