

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Programma di insegnamento

ANNO ACCADEMICO: 2017/2018

INSEGNAMENTO: LABORATORIO DI CINEMATOGRAFIA E CRITICA CINEMATOGRAFICA

TITOLO DEL CORSO: Linguaggio cinematografico: le regole grammaticali e sintattiche di un testo audiovisivo – esercitazioni pratiche

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA: Altre attività

DOCENTE: BRINDISI ANGELA

e-mail: angelabrindisi@libero.it

sito web:

telefono:

cell. di servizio (facoltativo): 3473124504

Lingua di insegnamento: ITALIANO

n. CFU: 2	n. ore: 30	Sede: Potenza	Semestre: I
		Corso di Studi: Studi Umanistici - M/SF/L	

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Durante il laboratorio gli studenti hanno la possibilità di conoscere, comprendere e far proprie:

- le caratteristiche grammaticali e sintattiche del linguaggio filmico;
- gli strumenti analitici ed interpretativi di base per riconoscere la forma e la funzione di ciascun elemento linguistico all'interno di un testo audiovisivo;
- le tappe significative dell'iter realizzativo di un film: dalla fase di pre-produzione a quella di produzione, dalla post-produzione alla distribuzione.
- le competenze di base per la realizzazione di un'opera audiovisiva, dal soggetto al montaggio.

Le principali conoscenze fornite saranno:

1. IL LINGUAGGIO FILMICO: LA GRAMMATICA E LA SINTASSI DI UN TESTO AUDIOVISIVO.
2. L'ITER REALIZZATIVO DI UN FILM E LE PROFESSIONI DEL CINEMA.
3. LE FASI DI SCRITTURA DI UN FILM.
4. LE COMPETENZE LINGUISTICHE, NARRATIVE E PRODUTTIVE NECESSARIE PER REALIZZARE UN FILM.

Le principali abilità (ossia la capacità di applicare le conoscenze acquisite) saranno:

1. Individuare i vari elementi linguistici (grammaticali e sintattici) di un testo audiovisivo.
 2. Riconoscere la funzione estetica, narrativa ed espressiva di ciascun elemento linguistico all'interno di un testo audiovisivo.
 3. Saper leggere, analizzare ed interpretare un testo audiovisivo da un punto di vista tanto contenutistico quanto formale.
 4. Acquisire le competenze linguistiche, narrative e produttive di base per poter realizzare un'opera audiovisiva, dal soggetto al montaggio.
-

-
5. Realizzare uno spot o un cortometraggio di fiction o documentario, dal soggetto al montaggio, con il supporto tecnico-artistico di un filmmaker.
-

PREREQUISITI

Per partecipare al laboratorio non bisogna essere in possesso di alcun prerequisito, ma sarebbe preferibile aver seguito almeno un'annualità del corso di "Storia e del cinema".

CONTENUTI DEL CORSO

FASE PRIMA: IL LINGUAGGIO FILMICO - LA GRAMMATICA E LA SINTASSI

1) L'AMBIENTAZIONE

- L'ambiente ricostruito
- L'ambiente impressionista
- L'ambiente espressionista

2) LA LUCE

- Luce diffusa
- Luce contrasta
- Luce dinamica

3) IL PUNTO DI VISTA

- La soggettiva e l'oggettiva
- Film girati completamente in soggettiva

4) LA SCALA DEI CAMPI E DEI PIANI

- Campo lunghissimo
- Campo lungo
- Campo medio
- Figura intera
- Piano americano
- Mezza figura
- Primo piano
- Primissimo piano
- Particolare
- Dettaglio
- Piano ravvicinato

5) LE ANGOLAZIONI

- Frontale
 - Da destra
 - Da sinistra
 - Dall'alto e dal basso
-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

6) IL RAPPORTO TRA CAMPO E FUORI CAMPO

- Il fuori campo attivo
- Il fuori campo passivo

7) I MOVIMENTI DI MACCHINA

- La panoramica
- La carrellata laterale
- La steadicam
- Il dolly
- La camera a mano
- La camera car
- La ripresa aerea/Con drone
- Lo zoom in avanti e indietro

8) IL MONTAGGIO

- Lo stacco
- I raccordi
- Montaggio alternato
- Montaggio parallelo
- Jump cut
- L'iris
- La tendina
- Le dissolvenze
- Il piano sequenza e la profondità di campo

FASE SECONDA: L'ITER REALIZZATIVO DI UN FILM E LE PROFESSIONI DEL CINEMA

LA PRE-PRODUZIONE

1) LA SCRITTURA

- Soggettista
- Sceneggiatore
- Autore dello Story-Board

LA PRODUZIONE

2) LA CASA DI PRODUZIONE

- Produttore
 - Produttore esecutivo
 - Direttore di produzione
-

-
- Ispettori di produzione
 - Segretaria di produzione

3) LA REGIA

- Regista
- Aiuto regista
- Segretaria di edizione

4) GLI ATTORI

- Capo casting
- Tipologie di personaggi/attori:
 - Protagonista
 - Antagonista
 - Comprimario o co-protagonista
 - Secondario
 - Comparsa
 - Cameo
 - Controfigura (Stuntman)

5) LA FOTOGRAFIA

- Direttore della fotografia
- Operatore (Cameraman)
- Fotografo di scena

6) IL SUONO

- Fonico
- Microfonista

7) LA SCENOGRAFIA

- Scenografo
- Location manager

8) I COSTUMI

- Costumista
- Truccatore
- Parrucchiere
-

9) IL SUPPORTO

- Macchinista
-

-
- *Elettricista*
 - Maestro d'armi
 - Addestratore
 - Runner
 - *Autista*
 - Responsabile Catering

LA POST-PRODUZIONE

10. IL MONTAGGIO

- Montatore
- Assistente al montaggio

11. IL DOPPIAGGIO

- Direttore del doppiaggio
- Doppiatore/trice
- Adattatore dei dialoghi
- Sincronizzatore dei dialoghi

12) LA CASA DI DISTRIBUZIONE

13) IL RAPPORTO CON LA STAMPA

- Ufficio stampa
- Capo ufficio Stampa
- Addetti Stampa

FASE TERZA: LE FASI DI SCRITTURA DI UN FILM

1) L'IDEA

2) IL SOGGETTO

3) IL TRATTAMENTO

4) L'ADATTAMENTO

5) LA SCALETTA

6) LA SCENEGGIATURA

- Italiana;
 - Americana;
-

-
- Francese;
 - Regole tecniche generali (comuni a tutti e tre i tipi di sceneggiatura);
 - Differenze tra una sceneggiatura e un testo letterario;

7) STORY-BOARD

8) DÉCOUPAGE TECNICO

FASE QUARTA: REALIZZAZIONE DI UN'OPERA AUDIOVISIVA (SPOT O CORTOMETRAGGIO), DAL SOGGETTO AL MONTAGGIO, CON IL SUPPORTO TECNICO-ARTISTICO DI UN FILMMAKER

METODI DIDATTICI

Il laboratorio è suddiviso in:

- **12 ore teorico-pratiche**, durante le quali vengono affrontate le tematiche su indicate, attraverso la visione, l'analisi e l'interpretazione linguistica, narrativa ed espressiva di scene e sequenze di film paradigmatici della storia del cinema mondiale;
- **18 ore strettamente pratiche**, durante le quali gli studenti sono protagonisti della produzione di un'opera audiovisiva, dalla fase di scrittura del soggetto e della sceneggiatura, fino al set e al montaggio, grazie al supporto tecnico-artistico di un filmmaker.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'apprendimento viene verificato valutando la partecipazione attiva dello studente tanto alla fase teorico-pratica quanto a quella strettamente pratica del laboratorio. Indi per cui la frequenza, attiva, al laboratorio è obbligatoria: giornalmente lo studente deve firmare un foglio presenze fornito dalla docente.

Ci si può assentare soltanto per il 20% delle ore complessive di lezione e solo per motivi di salute, comprovati da un certificato medico, o per gravi motivi personali e/o di famiglia.

TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE

- Dispense della docente su tutti gli argomenti su elencati, trattati durante il laboratorio.
- "Manuale del film: linguaggio, racconto, analisi" di D. Tomasi e G. Rondolino.
- "Analisi del film" di F. Casetti e F. Di Chio.
- "Metodologie di analisi del film" di P. Bertetto.
- "Introduzione all'analisi del film" di A. Goliot Lete e F. Vanoye.
- "Come scrivere una grande sceneggiatura" di Linda Seger e D. Tarquini.

METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI

Al di là della possibilità di contattarla per e-mail e tramite cellulare, la docente è sempre a disposizione degli studenti, per qualsiasi informazione e/o chiarimento, prima e dopo la lezione.

DATE DI ESAME PREVISTE¹

15/01/2018, 15/02/2018, 23/04/2018, 14/06/2018, 14/07/2018, 12/09/2018, 16/10/2018, 14/11/2018.

L'esame ha luogo attraverso una semplice verbalizzazione della partecipazione, attiva, almeno all'80% delle ore del

¹ Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

laboratorio.

Sarebbe preferibile presentarsi al primo appello, quello del 15/01/2018, dovendo lo studente soltanto verbalizzare la sua partecipazione al laboratorio, senza essere sottoposto ad alcuna verifica scritta o orale.

SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI SI **X** (Un filmmaker ci supporterà, gratuitamente, nella fase pratico-realizzativa del laboratorio) NO ☐

ALTRE INFORMAZIONI
