

CORSO DI DOCUMENTARIO

Programma didattico

PRATICHE DEL CINEMA DOCUMENTARIO 1, 2 e 3

È la disciplina attorno alla quale ruotano tutti gli altri insegnamenti. Sono moduli didattici che ospitano i diversi docenti di Regia, di Sceneggiatura, di Produzione, di Fotografia, di Presa Diretta del Suono, di Montaggio e di Post-produzione. Durante i tre anni di corso gli allievi sviluppano e realizzano ogni anno un film documentario per il quale imparano a scrivere il dossier di presentazione e a curare gli aspetti organizzativi e produttivi. Il terzo anno è interamente dedicato alla realizzazione della prova finale.

CINEMA E LETTERATURA 1 e 2

Cinema e Letteratura ospita le voci degli scrittori il cui metodo è basato sulla interrogazione del reale. Il genere biografico o autobiografico, la diaristica, il racconto non-fiction, il reportage narrativo, sono alcune delle espressioni letterarie nate dalla vocazione alla ricerca e alla documentazione. Si studiano i grandi scrittori del passato e si conoscono gli scrittori del presente, in naturale connessione con gli insegnamenti di Cinema e Storia. All'interno di questi moduli didattici è possibile realizzare laboratori di scrittura.

RACCONTO DEL REALE TRA NARRATIVA E REPORTAGE 1 e 2

Insegnamento a carattere laboratoriale che intreccia i moduli di Cinema e Letteratura, Cinema e Storia, Drammaturgia della realtà e Pratiche del Cinema Documentario. Gli allievi sono chiamati a realizzare un reportage narrativo sulla base del quale immaginare la realizzazione di un film documentario.

CINEMA E STORIA 1 e 2

Attraverso le lezioni di Cinema e Storia gli allievi conoscono i diversi modi in cui il linguaggio cinematografico affronta il rapporto tra narrazione e Storia. L'insegnamento mira a far acquisire agli allievi consapevolezza dell'uso di diversi dispositivi narrativi, attraverso l'analisi di film da cui affiorano temi storici e del presente. Nello spirito della interdisciplinarietà, il modulo intreccia gli insegnamenti affidati ai moduli didattici di Cinema e Letteratura, alle lezioni sul riuso del materiale d'archivio, alle riflessioni di Estetica e ad alcuni laboratori teorico-pratici.

LE CITTÀ INVISIBILI

Laboratorio per gli allievi del primo anno di corso. Ispirato al libro 'Le città invisibili' di Italo Calvino, consiste nel primo approccio a un sopralluogo mirato alla conoscenza di un ambiente per lo più estraneo. Le suggestioni offerte dal testo di prosa sono nutrimento iniziale per un percorso giocoso finalizzato all'emersione del soggetto da sviluppare individualmente durante la esercitazione di primo anno.

FILMARE L'INVISIBILE

L'insegnamento consiste nell'approfondimento teorico, nel campo dell'Estetica, di alcuni aspetti fondamentali del linguaggio cinematografico. Basandosi sulla discussione critica supportata dall'analisi di opere in cui vengono esaminate alcune problematiche affrontate durante gli altri moduli didattici, gli allievi riflettono sui diversi approcci e sulle diverse impostazioni metodologiche.

DRAMMATURGIA DELLA REALTÀ 1 e 2

È lo studio delle potenzialità dei diversi approcci e dispositivi utilizzati dai diversi generi di cinema documentario: l'osservazione, l'inchiesta, l'intervista, il riutilizzo creativo del materiale di repertorio, il reenactment, fino alla commistione tra realtà e finzione. È prevista anche la conoscenza di espressioni artistiche che si nutrono del reale – come la fotografia – o che possono dialogare con la realtà, come alcuni esempi di drammaturgia teatrale.

STORIA DEL CINEMA DOCUMENTARIO

Il corso affronta la storia e la teoria del cinema documentario individuandone, in un orizzonte di ampio respiro, alcuni nodi storiografici e i principali sviluppi estetici. L'analisi delle modalità documentarie, di alcune poetiche d'autore e dei principali generi incrocia questioni teoriche per concentrarsi infine sulle pratiche contemporanee.

INTRODUZIONE A DAVINCI RESOLVE

Attraverso la piattaforma di Davinci Resolve si affronta tutto il processo di post-produzione partendo dall'impostazione del workflow, organizzazione dei media e bin, creazione dei proxy, sviluppo della timeline, uso degli shortcut, gestione dei file audio video. Il corso analizza l'intero processo di lavoro su un prodotto cinematografico fino alla esportazione del file destinato a essere fruito attraverso il web e il cinema.

FOTOGRAFIA, MACCHINE DA PRESA E FOCALI

Attraverso esercitazioni e laboratori, il corso di Fotografia fornisce agli allievi le capacità per realizzare autonomamente la fotografia all'interno di un documentario. Pertanto vengono introdotte le basi a livello tecnico: lenti e focali, formati cinematografici, otturatore, sensibilità, temperatura colore, fonti di luce artificiale e naturale.

TECNICHE E PRATICHE DEL MONTAGGIO

Attraverso esercitazioni pratiche e utilizzando il metodo induttivo basato sull'analisi di casi particolari, durante la prima fase del corso si affrontano le tecniche di montaggio e si analizzano gli aspetti fondamentali del linguaggio cinematografico. Nella seconda fase, gli insegnanti seguono le esercitazioni didattiche annuali nel loro stato di avanzamento, tramite il confronto individuale studente-docente e visioni collettive.

RICERCA E SOPRALLUOGHI PER UN FILM DOCUMENTARIO

Gli allievi di secondo anno sono chiamati a effettuare sopralluoghi e ricerche in campi di indagine frutto di un confronto con il territorio e/o dello studio di materiale narrativo di partenza come ad esempio archivi privati e pubblici o libri. Attraverso un percorso congiunto di scrittura e raccolta di materiale audiovisuale, gli allievi saranno in grado di individuare e scrivere il soggetto di un film documentario.

LABORATORIO DI RICERCA E SVILUPPO DI UN FILM DOCUMENTARIO

A partire dal soggetto per un film documentario, gli allievi di secondo anno lavorano alla stesura di un trattamento e alla creazione di un approfondito dossier che tenga conto anche di tutti quegli aspetti produttivi indispensabili per la realizzabilità del film. Obiettivo del corso è quindi fornire agli studenti gli strumenti necessari per sviluppare e organizzare un film documentario.

VIRTUAL REALITY E DOCUMENTARIO

Obiettivo del corso è mostrare esempi di una creatività che usa strumenti tecnologicamente emergenti per creare nuove forme audiovisive. Modi, pratiche ed estetiche che si misurano con nuovi schermi e nuovi modelli di fruizione: dalla computer graphics a Internet fino ad arrivare alle più emergenti forme di esperienze tecnologiche legate all'uso dell'Intelligenza Artificiale, della Realtà virtuale e della cosiddetta Extended Reality.

CINEMA DOCUMENTARIO E VIDEOARTE

Conoscenza a carattere monografico di immaginari proposti da alcuni dei più interessanti videoartisti contemporanei che, nelle loro opere, intrecciano diversi elementi espressivi: dall'autobiografismo al found footage, dal music video alla video danza.

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE

Il corso ha carattere laboratoriale. Obiettivo è la conoscenza del linguaggio tecnico di base utile nella fase di realizzazione di un film documentario. In alternativa è possibile prevedere laboratori dedicati alla sottotitolazione.

STORIA DEL CINEMA

Il corso ha l'obiettivo di ripercorre la storia del cinema in alcune tappe fondamentali nelle quali lasciar emergere le esperienze in cui meglio è visibile la contiguità fra cinema di finzione e cinema del reale: le avanguardie storiche, gli anni Trenta e il ritorno al realismo, l'esperienza neorealista, la Nouvelle Vague e l'affermazione della modernità cinematografica, e infine l'eredità modernista nel cinema contemporaneo.

POST - PRODUZIONE DEL SUONO

Il corso di Post-Produzione del suono fornisce agli studenti le nozioni di base per realizzare la lavorazione dell'audio dei progetti cinematografici. Sono analizzati tutti i passaggi della produzione del film: dalla presa diretta all'esportazione finale del prodotto finito, passando dalle fasi di importazione, montaggio, missaggio, restauro audio, foley, eventuale costruzione di ambienti sonori, ottimizzazione dei livelli e ascolto finale.

COLOR CORRECTION

Il corso è centrato sull'utilizzo pratico del software Davinci Resolve e riguarda la fase di post-produzione video: transcodifica del materiale, conforming, correzione colore e creazione del master. In particolare vengono trattati gli aspetti teorici essenziali del processo di conforming e color grading comprendendo inoltre i fondamenti su: analisi degli strumenti video, grafico CIE e spazi colore, aspect ratio e formati, utilizzo delle LUT, correzione colore primaria e secondaria, curve, qualifiers e power windows.

LABORATORIO RIUSO MATERIALE D'ARCHIVIO

Obiettivo del corso è la conoscenza delle diverse modalità di riutilizzo dei materiali di repertorio attraverso l'analisi di film basati sull'uso di immagini e/o testi provenienti da archivi pubblici o privati. Il corso può prevedere altresì la realizzazione di un esercizio che, attraverso la ricerca, la catalogazione, la scrittura e il montaggio, porti alla realizzazione di un breve corto documentario.

PROVA FINALE

La Direzione Artistica assegna a ciascun allievo la prova finale a cui è dedicato il terzo anno di corso. La prova finale può consistere nella realizzazione di un film documentario scritto e diretto dall'allievo/a oppure nella scrittura di un dossier di un film documentario, oppure ancora nel contributo nella fase di realizzazione o di post-produzione del film documentario diretto da un/a collega (direzione della fotografia, organizzazione della produzione, montaggio della scena). La Direzione Artistica può assegnare a due o più allievi una co-regia.