CORSO DI PUBBLICITA' E CINEMA D'IMPRESA

Programma didattico

SCRIVERE PER IL CINEMA

La scrittura per il cinema: il percorso comune della sceneggiatura (una struttura per molti media), modelli e teorie, il personaggio, il dialogo, il subplot, trucchi narrativi, la serialità, il rapporto con l'editor, il linguaggio tecnico, i generi, la formattazione, gli sbocchi professionali degli sceneggiatori moderni, consigli pratici e curiosità. Esercitazione di editing.

STRUTTURE NARRATIVE 1

Sviluppare la propria capacità di scrittura e di lettura. La scrittura orizzontale, ovvero l'acquisizione delle competenze necessarie per creare una struttura narrativa. Scrittori e letteratura contemporanea americana ed europea. Creazione di storie, plot narrativi e personaggi.

Modulo delle serie: applicazione delle competenze acquisite in un piano narrativo complesso, verifica dei meccanismi sulla storia e sui personaggi delle storie. La didattica di questo modulo avviene in gruppo, comportando un lavoro di mediazione e ricerca di soluzioni comuni e sintesi che privilegino dunque il progetto alle convinzioni personali.

STORIA E ANALISI DEL FILM 1

Storia del cinema e analisi del film. Il corso vuole esplorare il linguaggio cinematografico e la storia del cinema nei suoi momenti principali. Ogni anno verranno proposti percorsi monografici o tematici su registi o momenti principali della storia del cinema italiano e mondiale. Verranno inoltre proposti percorsi di analisi del film, utili a fornirne agli allievi gli strumenti di analisi critica.

IL DOCUMENTARIO: STORIA, TEORIA E PRASSI

Come osservare e analizzare la realtà con occhio cinematografico; le differenze nella percezione del reale da parte dell'occhio umano e della camera; i differenti codici di interpretazione dell'immagine del reale e scelta del linguaggio audiovisivo da applicare in base al target di destinazione; la diversità fra reportage e documentario; le particolarità specifiche del documentario d'impresa rispetto agli altri modelli; la progettazione del documentario: studio dell'incarico ricevuto, raccolta della documentazione, sopralluoghi, precisa definizione del soggetto e del tema, articolazione del progetto, scelta dell'idea formale, stesura della scaletta narrativa in funzione del piano delle riprese, adattamento del progetto alle condizioni oggettive e ai tempi di ripresa. Analisi dei 12 modelli principali di documentario, a partire dalla visione e dallo studio di spezzoni di opere di autori che hanno creato differenti paradigmi narrativi ed espressivi.

LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 1

Scrittura e linguaggio. Soggetto parlante e stile del linguaggio. Il concetto di Brand, tono di voce e stile espressivo. Come parlano i marchi. Teoria e pratica del brain storming. Come costruire una comunicazione in audiovisivo per una marca. Esercitazioni di scrittura creativa e sviluppo di progetti di sceneggiature per brand.

ESTETICA DELL'IMMAGINE: LABORATORIO SPERIMENTALE DI REGIA

Il corso è finalizzato alla realizzazione di brevi opere cinematografiche a seguito di un percorso formativo di carattere teorico-esperienziale. Ogni anno il corso si concentra su un tema (cambiamento climatico,

videoclip, auto-ritratto) e su un linguaggio espressivo (videoarte, videoclip, booktrailer, film sociale) dove gli allievi creano opere sia individuali che di gruppo.

STORIA DELLA PUBBLICITA'

Tematiche di ambito creativo, narrativo e tecnico-stilistico: l'animazione nelle sue diverse accezioni; l'utilizzo dei testimonial; il rapporto tra pubblicità e cinema; il rapporto tra pubblicità e musica; il rapporto tra pubblicità e grafica. Creatività e trattamenti per le diverse categorie merceologiche o le singole tipologie di prodotto, rintracciando elementi comuni e stilemi ricorrenti: le bevande; i generi alimentari, i prodotti per la casa; i prodotti per la persona; i prodotti di alta fascia.

LA DIREZIONE DEGLI ATTORI 1

La Direzione degli attori: il provino cinematografico su parte. Scelta degli stralci per il provino. Visione di sceneggiature originali, anche in lingua inglese. Scelta degli attori. Esercitazione: "dirigere una copia di attori": prove a tavolino con gli attori, analisi del personaggio. Il valore del linguaggio appropriato di collaborazione tra regista e attore. Lettura della scena tratta da una sceneggiatura e prove in piedi. Esercitazione con una coppia di attori su scena tratta da un film.

Corso di recitazione cinematografica: gli allievi registi proveranno a mettersi nei panni degli attori e a recitare scene tratte da film sotto la supervisione del docente. Si analizzerà il lavoro sul personaggio, l'interpretazione, esaminando il contesto della scena.

IL CASTING

Introduzione alla materia del Casting, con particolare riferimento al Casting pubblicitario. La figura del Casting Director: qual è il compito del CD e come si inserisce nella filiera della produzione di uno spot.

Come si organizza un casting pubblicitario: studio del brief, rapporto con le agenzie, quotazione dei compensi per giornata di lavoro e diritti di utilizzo; provini, shortlist del regista e opzioni, preparazione del materiale per PPM (pre-production meeting), chiusura del lavoro e contratti.

Esercitazione pratica con attori: il valore di una intervista di presentazione ben fatta e funzionale; gestione del provino su parte; metodi di valutazione del provino per creazione delle note in vista della selezione.

PRODUZIONE 1

Analisi dello script: Lettura tecnica e dei fabbisogni, spoglio e compilazione del piano di lavorazione con e senza Moviemagic Scheduling.

Analisi dei costi e compilazione budget: Differenze tra produzioni commerciali o pubblicitarie e quelle per cinema o tv: le diverse regole ed i compensi medi codificati.

Il contratto nazionale di lavoro per lo Spettacolo: le regole giuridiche, quelle sindacali. La gestione amministrativa: parte civilistica e fiscale.

Il workflow della produzione cinema e televisiva: compilazione di dossier e bibbia, l'analisi SWOT e i canali di finanziamento/approvvisionamento finanziario.

Il workflow della produzione pubblicitaria: dal marketing aziendale all'agenzia alla produzione. Regole e consuetudine sindacali.

Testo Unico Legge 81/08: la sicurezza sul lavoro sui set e durante le altre lavorazioni nella filiera dell'audiovisivo.

Le questioni giuridiche: i vari contratti, diritti e royalties. Il rapporto contrattuale con distributori e broadcaster.

Assicurazioni: aree di interesse e tipologie di polizze.

INTRODUZIONE ALLA REGIA

Elementi di linguaggio cinematografico. Il lavoro del regista. Esercitazione: lo Storyboard fotografico di una scena di dialogo. Esercitazione: la ripresa di un dialogo. Il piano sequenza. Esercitazione piano sequenza. L'improvvisazione. La direzione degli attori. Esercitazione sull'improvvisazione. Allenare lo sguardo. Il punto di vista. Esercitazione "cinediario". Esercitazione sul punto di vista.

FOTOGRAFIA 1

Le lezioni di Fotografia si svolgono prevalentemente in teatro di posa per non scindere la teoria dal momento fondante della pratica. Nel corso del triennio, le lezioni di fotografia saranno gradualmente inserite in esercitazioni multidisciplinari con gli insegnamenti di Regia, Produzione, Workflow.

Questi i principali temi affrontati durante la prima annualità: la macchina da presa: modelli, formati e sensori. Il rapporto tra l'uso tecnico della macchina da presa e la luce: cosa ottenere tecnicamente da una camera per poi esplorare la creazione della fotografia. Fotografia in bianco e nero, come radice fondamentale della conoscenza dell'illuminazione. Capacità di descrivere il carattere e le caratteristiche di una persona attraverso un ritratto fotografico, semplice o articolato. Illuminazione interna diurna e notturna. Illuminazione esterna diurna e notturna. La camera ed i suoi movimenti - rapporto con il linguaggio descrittivo. Esercitazioni di macchina a mano, senza nessun tipo di supporto tecnico. Continuità fotografica. Visite per conoscenza tecnica di camere e di attrezzature professionali presso service cinematografici.

PRASSI E SINTASSI DELLA REGIA PUBBLICITARIA 1

Introduzione alla regia pubblicitaria. Esercitazioni 1° anno: stress test "TEMPO", stress test "PIANI/CAMPI".

TEORIA E TECNICA DEL MONTAGGIO

Il montaggio: teoria e prassi. Il montaggio cinematografico, nella pubblicità e nel documentario. Tutoraggio sulle esercitazioni multidisciplinari del triennio.

SUONO – PRESA DIRETTA

Teoria e tecnica del suono. La presa diretta. Esercitazioni di presa diretta.

AVID MEDIA COMPOSER 1

Nel primo anno il corso pone le basi per imparare ad usare in maniera efficiente e creativa Avid Media Composer attraverso la conoscenza dell'interfaccia e delle tecniche di editing di base per poi passare al trimming, a modificare il montaggio, regolare l'audio, gestire il multicamera editing, aggiungere le transizioni, i titoli fino all'output del progetto finito.

La formazione è fatta di teoria e pratica e offre lezioni basate sull'apprendimento del software con esercizi su progetti e materiale usato nelle produzioni.

POST PRODUZIONE AUDIO 1

Introduzione tecnico-teorica alla post-produzione audio, con materiali di esercitazione forniti dal docente. Uso di Pro Tools. Esercitazione di sonorizzazione di immagini girate dagli studenti stessi.

CONTINUITA' E ORGANIZZAZIONE DELLE RIPRESE 1

Continuità: Cronologia della storia e del racconto e continuità temporale, Raccordi e montaggio a priori, Attacchi continui, Regola degli assi e salto di campo, Raccordi di direzione del movimento, Raccordi di sguardo, Tecniche per il corretto scavalco di campo, Geografia dell'ambiente, Raccordi di composizione, Attacco sul movimento, Raccordi tra scene o tra sequenze, Attacchi discontinui, Raccordi per il suono, Giocare con lo spazio e con il tempo, Ritmo, Raccordi di scena, Lavoro sul set. Regista e segretaria di edizione, Continuità in televisione, nei documentari e in pubblicità.

WORKFLOW 1

Il corso pone il focus sull'importanza e l'impatto della post produzione moderna sui nuovi prodotti audiovisivi, partendo dalla pre-produzione fino alla delivery, per poter gestire in maniera corretta l'intero workflow di realizzazione di un video, sia esso cinematografico o pubblicitario. Verranno prese in esame tutte le fasi di progettazione, dall'analisi dello storyboard alla definizione dello shooting board. Gli allievi impareranno a organizzare e gestire una time table, a fare un preventivo, a fare un breakdown con i VFX, a

scegliere e impostare al meglio i dati delle camere digitali in fase di shooting, preparazione dei dailies con un software esterno. In fine, la fase di preparazione e all'export per la color grading, grafica e VFX. Tra gli argomenti trattati: analisi del progetto creativo e preparazione del "Workflow", comunicazione tra reparti (pipeline), scelta del Set Up Camera/Formati/risoluzione, codec, miglior utilizzo dei files nativi e uso corretto dei proxies, tecniche avanzate di editing, elementi di Color Correction, LUT e Grading su DaVinci Resolve, Montaggio delle colonne audio.

I temi trattati durante il corso troveranno una successiva ed immediata applicazione pratica sulle principali esercitazioni previste nel triennio.

TEAMWORKING

Teamworking generico. Comunicazione interpersonale. Gestione dei conflitti e negoziazione efficace. Leadership. Gestione del tempo. Project management. Feedback e colloqui individuali.

STRUTTURE NARRATIVE 2

Il secondo anno, momento laboratoriale vero e proprio, inizia con il modulo sul Dialogo, per la prima volta lo studente viene lasciato solo di fronte alla pagina bianca, senza appigli ma con la teoria e la tecnica acquisite durante il I anno, gli allievi si confrontano con la creazione di un dialogo fra due personaggi, che poi verrà sviluppato in concreto con la Direzione Attori e, infine, alla Regia.

L'ultima parte dell'anno è dedicata al modulo di Story Design ovvero come costruire le storie in maniera visuale, a partire dalla necessità di incastrare storie a personaggi, stile a tempi della narrazione, punto di vista a forma del testo; inoltre, comparazione letteratura americana-italiana, e alcuni accenni di semiotica.

STORIA E ANALISI DEL FILM 2

Storia del cinema e analisi del film. Il corso vuole esplorare il linguaggio cinematografico e la storia del cinema nei suoi momenti principali. Ogni anno verranno proposti percorsi monografici o tematici su registi o momenti principali della storia del cinema italiano e mondiale. Verranno inoltre proposti percorsi di analisi del film, utili a fornirne agli allievi gli strumenti di analisi critica.

LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 2

Strategie e mercato. Brand e Brand identity. Copy strategy. Il briefing. Analisi di campagne pubblicitarie e di progetti di branded content. Contenuti per il web e piani editoriali.

Esercitazioni di scrittura creativa e sviluppo di progetti di sceneggiature per brand.

INGLESE

Le lezioni si svolgono in lingua inglese con docente madrelingua. Termini tecnici in lingua inglese. Termini registici. Termini fotografici. Termini di MdP, elettricità, macchinismo. Introduzione alla comunicazione sui set (i termini di chiamata in USA e UK). Lettura di due pagine di sceneggiatura in lingua. Analisi in lingua della sceneggiatura. Lista di Phrasal verbs con loro significato. Introduzione alla comunicazione con gli attori. Testo avverbiale vs. testo minimalista. Visione di film in lingua inglese, analisi dei film e discussione in aula.

LA DIREZIONE DEGLI ATTORI 2

Metodi, Scuole e Accademie, Curriculum Vitae: presentazione e discussione dei vari Metodi di recitazione. Presentazione delle scuole e accademie di recitazione.

Esercizi collettivi su memoria sensoriale e memoria affettiva.

Esercitazione di direzione attori su scene di movimento.

Esercitazione di direzione attori su una stessa scena realizzata in generi diversi.

PRODUZIONE 2

Il cinema d'impresa: definizioni e forme tradizionali. Elementi di marketing e comunicazione d'impresa. Brand e prodotto. Dalle forme canoniche al *product and brand placement*. Investire sullo *storytelling* e

sull'universo valoriale della *brand*. Il *brand entertainment* e il *branded content*. Storia, definizioni e case history. *Cross media e trans media*: definizioni ed esempi. *Trans media storytelling*: definizioni, storia e case history.

Tutoraggio esercitazione “stress test budget”: costruzione di un budget, preventivo e consuntivo, gestione del set.

FOTOGRAFIA 2

Nella seconda annualità: sarà definita in maniera più profonda la tecnica assimilata durante il primo anno, cercando di focalizzare in maniera molto più tecnica, i rapporti che legano il DOP, alla regia e alla post produzione attraverso esercitazioni multidisciplinari. Visita a set pubblicitari. Studio e applicazione della fotografia nel mercato pubblicitario, in particolare: table top e high speed; beauty; dialoghi e storytelling, green o blue screen. Tutoraggio esercitazione “stress test budget” e “high speed”.

PRASSI E SINTASSI DELLA REGIA PUBBLICITARIA 2

Esercitazioni 2° anno: esercitazione interdisciplinare “stress test budget”, con gli insegnamenti di Produzione, Fotografia, Workflow, Teoria e Tecnica del Montaggio.

REGIA DELLA PUBBLICITA'

Il processo standard di produzione in pubblicità. Il racconto per immagini in pubblicità.

Il racconto visivo – impostazione del piano regia. Esercitazione sul racconto visivo. Gli oggetti in pubblicità. Lo stop motion. Le riprese in high speed. Esercitazione sugli oggetti in pubblicità. La composizione dell'inquadratura. L'uso della composizione in pubblicità. Esercitazione sul pack shot. Esercitazione sulla composizione. Come presentarsi sul mercato pubblicitario. Incontri con registi pubblicitari.

COLOR GRADING e COLOR CORRECTION 1

Il corso affronta il tema del Color Grading partendo dalla teoria del colore fino ad arrivare alle tecniche avanzate utilizzate dai colorist nel flusso di lavoro cinema e video. Esercitazioni pratiche di Color Grading.

AVID MEDIA COMPOSER 2

Nel secondo anno, gli allievi saranno condotti attraverso l'interfaccia di base degli effetti: lavorazioni in alta risoluzione, le regolazioni dell'audio e degli effetti fondamentali, compositing video su più livelli, tracking, stabilizzazione, vari metodi di retiming e tecniche di base per la color. Tra i temi trattati: Importazione e Link dei Media, Preparazione dei Dailies con proxies, Costruire la Sequenza, Drag-and-Drop Editing in Segment Mode, Rifinitura della Sequenza, Introduzione agli Effetti di Transizione, Introduzione ai Segmen Effects, Combinazione di Effetti Multipli, Freeze Frames e Motion Effects, Creazione di Titoli, Esportazione del Video, Nozioni Tecniche. Strumenti di Editing rapido, Tagliare e Ritagliare una scena, Trimming di scene di dialogo, Mixing Sequenza Audio, Lavorare con Immagini ad Alta Risoluzione, Effetti di Retime Creativo, Tracciamento e Sfocatura degli Oggetti (Blurring), Introduzione agli Effetti Multilayer, Nesting Multiple Effects, Creazione degli Effetti Chroma Key, Packaging ed Esportazione, Gestione dei Media del Progetto.

POST PRODUZIONE AUDIO 2

Sessioni di sonorizzazione di video realizzati dagli studenti (Pro Tools).

CONTINUITA' E ORGANIZZAZIONE DELLE RIPRESE 2

Organizzazione delle riprese: L'elaborazione del copione. La Pre Produzione: piano di lavorazione, riunioni, preparazione degli attori, sopralluoghi tecnici, ordine del giorno, reparti speciali. Le Riprese: organizzazione delle riprese, analisi di un caso pubblicitario, analisi di un caso cinematografico. Esercitazione. Case histories.

WORKFLOW 2

Applicazione pratica dei temi trattati durante il primo anno sulle principali esercitazioni previste nella seconda annualità, in particolare: esercitazione interdisciplinare “stress test budget” e Regia della Pubblicità, con costante tutoraggio del docente.

LABORATORIO INTERDISCIPLINARE DI DIREZIONE ATTORI SU DIALOGO 1

Laboratorio multidisciplinare comune agli insegnamenti di Strutture Narrative, Scrittura per il Cinema, Regia, Direzione attori, Presa Diretta, Fotografia, Workflow, Montaggio, Post produzione Audio, Color Grading e Color Correction. Il focus del laboratorio è la direzione degli attori. Ogni allievo si prepara a dirigere due attori professionisti e protagonisti di un dialogo da lui scritto, diretto e montato.

Nella prima parte del laboratorio gli allievi scrivono un soggetto originale, lo elaborano in forma di sceneggiatura, elaborano schede personaggi, preparano shootingboard e moodboard, gestiscono casting attori e la scelta dei protagonisti del dialogo.

LABORATORIO INTERDISCIPLINARE DI DIREZIONE ATTORI SU DIALOGO 2

Laboratorio multidisciplinare comune agli insegnamenti di Strutture Narrative, Scrittura per il Cinema, Regia, Direzione attori, Presa Diretta, Fotografia, Workflow, Montaggio, Post produzione Audio, Color Grading e Color Correction. Il focus del laboratorio è la direzione degli attori. Ogni allievo si prepara a dirigere due attori professionisti e protagonisti di un dialogo da lui scritto, diretto e montato.

Dopo lo svolgimento della prima parte, la seconda parte del laboratorio prevede le fasi di riproduzione, messa in scena e post produzione dei dialoghi, includendo anche il momento della prova con gli attori, l'organizzazione del set, la regia, il montaggio e la post produzione del proprio dialogo. I dialoghi sono girati all'interno della Sede Lombardia e gli allievi hanno tre ore a disposizione per lo shooting.

LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 3

La didattica del terzo anno prevede la realizzazione di progetti su committenza reale, con un budget disposizione: al primo incontro con la committenza, seguirà l'analisi del *briefing* finalizzata a guidare gli allievi verso la definizione di proposte creative, sotto la supervisione dei docenti.

INCONTRI CON COMMITTENZA E GARE CREATIVE

La didattica del terzo anno prevede la realizzazione di progetti su committenza reale, con un budget disposizione: dopo l'analisi del *briefing* seguirà la fase di sviluppo delle gare creative e del successivo *pitching* alla committenza fino ad arrivare alla formulazione delle proposte definitive approvate dalla committenza.

REALIZZAZIONE COMMITTENZE DI DIPLOMA

La didattica del terzo anno prevede la realizzazione di progetti su committenza reale, con un budget disposizione: tutti gli allievi del terzo anno sono coinvolti nella realizzazione dei progetti realizzati su committenza. I vincitori delle gare creative firmeranno la regia del progetto mentre il resto dell'aula sarà impegnato nella riproduzione, organizzazione delle riprese e post produzione. Tutti gli allievi, in ruoli diversi, sono coinvolti sui set durante le riprese.

COLOR GRADING E COLOR CORRECTION 2

Applicazione degli insegnamenti del biennio su esercitazioni (dialoghi) e committenze di diploma attraverso sessioni di color grading con il docente.

POST PRODUZIONE AUDIO 3

Applicazione degli insegnamenti del biennio su esercitazioni (dialoghi) e committenze di diploma attraverso sessioni di sound design e mixer audio con il docente.

WORKFLOW 3

Applicazione pratica di tutti i temi trattati nel biennio precedente sulle committenze di diploma.

SEMINARI TEMATICI DI APPROFONDIMENTO

Agli allievi vengono proposti workshop e seminari con professionisti del settore cinematografico e pubblicitario (registi, direttori della fotografia, direttori creativi, account) per approfondire temi, tecniche e metodi studiati negli anni precedenti. Sono previsti, ad esempio, incontri dedicati alle tecniche di ripresa, all'approfondimento dei diversi metodi di recitazione, alla presentazione di nuove tecniche e strumenti per la fotografia, a temi legati al diritto d'autore o al mercato della distribuzione e dei finanziamenti alla produzione. Questi appuntamenti prevedono anche l'incontro realtà produttive e creative del panorama milanese.

PROVA FINALE: SHOWREEL

Alla fine del terzo anno, i diplomandi elaborano uno *showreel* contenente le parti più rappresentative dei lavori realizzati durante il triennio. Lo *showreel* sarà il loro biglietto da visita per presentarsi nel mondo del lavoro e verrà proiettato durante la cerimonia di consegna dei diplomi.