

CORSO DI SCENOGRAFIA

Programma didattico

STORIA DELL' ARTE E STILISTICA 1 & 2 & 3

Conoscenza e analisi della storia dell'arte, esclusivamente attraverso i vari stili e stilemi che hanno caratterizzato e determinato le varie epoche storiche.

Visite a mostre d'arte, eventi culturali, musei, chiese, ville, palazzi.

IL BOZZETTO TRADIZIONALE 1 & 2 & 3

Apprendimento ed esecuzione di bozzetti scenografici, usufruendo unicamente dei tradizionali mezzi quali, pittura a tempera, acquerello, tecniche miste, ecc. ecc. attraverso l'uso di cartoncini, matite, pastelli...

SCENOGRAFIA 1 & 2 & 3

Insegnamento del mestiere professionale dello scenografo in tutte le sue componenti, necessarie all'apprendimento per poter affrontare il lavoro con grande professionalità, carattere, competenza, tecnica e creatività indispensabile per tale professione.

SCENOTECNICA 1 & 2 & 3

Insegnamento delle tecniche dei vari materiali del loro utilizzo in conformità alle regole vigenti necessarie, innovativi alla realizzazione pratica di opere scenografiche nell'ambito audiovisivo e eventi a carattere sociale, mostre, installazioni.

Percorso formativo di fondamentale importanza per la conoscenza teorico pratica dei seguenti argomenti: la costruzione tradizionale in studio ed in esterno, nuove tecniche di costruzione, i materiali e le pezzature, morfologia del legno, la costruzione per gli effetti speciali in genere, tecniche particolari di costruzione dei natanti, la decorazione: tecniche e materiali tradizionali e moderni, i trucchi in genere, i macchinari e le attrezzature, la costruzione di modellini in scala, realizzazione in teatro di posa di tecniche pittoriche, attività di laboratorio.

Visite a studi cinematografici, laboratori di costruzione, laboratori di scultura, laboratori di effetti speciali, finalizzate a fornire all'allievo la conoscenza e i contatti con le strutture e i fornitori necessari per la realizzazione di un film.

ARREDAMENTO CINEMATOGRAFICO 1 & 2 & 3

Attraverso lo studio e l'analisi dell'arredamento riferito ad epoche diverse (stili, contenuti e materiali) l'allievo acquisirà tutti gli strumenti necessari per la realizzazione di un progetto creativo e professionale nell'ambito cinematografico.

Visite di studio presso fornitori di noleggio di arredo d'epoca e moderno, fornitori di mezzi di scena, laboratori di tappezzeria, laboratori di scultura.

DISEGNO TECNICO TRADIZIONALE 1 & 2

Apprendimento ed esecuzione tecnica manuale attraverso l'utilizzo di mezzi tradizionali (tecnigrafo) della progettazione nell'ambito cinematografico e audiovisivo.

EFFETTI VISIVI DIGITALI 1 & 2 & 3

Conoscenza e utilizzo della creazione scenografica digitale da coniugare con la scenografia cosiddetta tradizionale affinché ci si fra le due tecniche nella loro commistione un rapporto univoco e armonico.

VISUALIZZAZIONE DIGITALE SPAZIO SCENOGRAFICO 1 & 2 & 3 & 4

Apprendimento esecutivo di creazione di concept designer, per progetti inerenti opere audiovisive, attraverso l'utilizzo di tecnologie tecnicamente e creativamente all'avanguardia.

DISEGNO TECNICO CON AUTOCAD 1 & 2 & 3

Realizzazione di progetti tecnici con mezzi e strumenti tecnologici di nuova generazione computer e software.

TECNICA SCENOGRAFICA DECORATIVA 1 & 2

Laboratorio pratico di tecniche decorative, uso dei materiali per la realizzazione di trompe l'oeil, finti marmi, dorature, patinature, invecchiamenti, ecc. da utilizzare nella realizzazione scenografiche.

EFFETTI SPECIALI MECCANICI E PROSTETICI 1 & 2 & 3

Percorso di approfondimento utile e indispensabile di tecniche realizzative attraverso effetti meccanici (simulazione di armi da fuoco, pioggia, neve, ecc.) e effetti di trucco prostetico sul corpo umano utili alla realizzazione di prodotti audiovisivi.

PREPARAZIONE E RIPRESE CORTO DI FINZIONE 1 & 2

Uno dei momenti cardine della didattica del Centro Sperimentale è quello della produzione filmica. A differenza di altre scuole i nostri set hanno i medesimi standard di quelli industriali. Gli allievi non solo hanno budget importanti e mezzi tecnici professionali ma sono soggetti anche alle stesse regole dei professionisti del settore. Tutto ciò accelererà l'ingresso nel mondo del lavoro una volta diplomati.

Gli allievi con le riprese dei corti di finzione mettono in pratica gli studi dei moduli denominati scenografia 1 & 2 e gli studi delle attività formative teoriche, tecniche e di progettazione, confrontandosi con tutti i capi reparti e le maestranze e affrontando direttamente tutte le fasi connesse alla realizzazione di un progetto filmico.

Il modulo è finalizzato all'acquisizione di effettive capacità progettuali e realizzative, mettendo gli allievi in condizione di sperimentare e risolvere le concrete problematiche professionali.

Il modulo prevede le seguenti fasi:

lettura e spoglio del copione: Ambienti Fabbisogni Arredamento con particolare riferimento alla scenografia metodo

Colloqui preliminari scelta stilistica concordata con i reparti di regia e fotografia

Studio del periodo storico documentazione con particolare riferimento agli stili architettonici agli arredi e al personaggio

Impostazione della scenografia
Sopralluoghi location
Progettazione
Realizzazione di un preventivo metodo
Piano di lavoro di scenografia
Organizzazione del del reparto di preparazione del set
Ricerca fabbisogni e arredo
Attività di laboratorio per la preparazione di costruzione e dei fabbisogni
Preparazione e riprese set
Ripristini set
Riconsegne e arredo e fabbisogni
Consuntivo budget utilizzato
Visone in sala di proiezione del corto di finzione 1 e 2

LA SCENOGRAFIA TELEVISIVA 1 & 2

Conoscenza e apprendimento delle tecniche progettuali realizzative creative della scenografia televisiva intesa nelle varie forme esecutive quali, varietà, talk show, interviste in studio televisivo...

PERIOD LAB: UNA SERIE IN COSTUME

Il period lab è un fiore all'occhiello per la didattica del CSC; laboratorio teorico e pratico ambientato in altre epoche, finalizzato alla produzione di una serie. Le prime fasi del laboratorio prevedono un percorso di studio e documentazione del periodo scelto attraverso la lettura e analisi di classici della letteratura, visione e commento di film ambientati in quel periodo, lettura di saggistica e visione di documentari.

Cosa significa realizzare una serie in costume? Ogni Direttore artistico della Scuola Nazionale di Cinema dialoga in una masterclass con un collega che abbia firmato un film di ambientazione storica. Si parlerà di quanto cambi il lavoro per i reparti di costume e scenografia rispetto al lavoro sul contemporaneo e gli allievi scopriranno anche quanto il *period* metta alla prova, dal punto di vista tecnico ed estetico, anche tutti gli altri reparti.

La Scuola dedica molte risorse alla realizzazione della serie Period Lab. Lo sforzo è soprattutto concentrato nella ricostruzione in teatro di posa degli interni e nel noleggio e/o realizzazione ex novo dei costumi. Tutti i reparti hanno la possibilità di cimentarsi con la produzione di un progetto seriale realizzato in gran parte in teatro di posa, oggi appannaggio soltanto delle produzioni più ricche. E' un momento di formazione volto a dare verosimiglianza e realismo agli interni ricostruiti e a dirigere gli attori impegnati nel compito delicatissimo di dare vita a personaggi vissuti in altre epoche.

Esperienza formativa d'eccellenza per un aspirante scenografo, entra nel vivo della ricostruzione di ambienti scenografici d'epoca in tutti i suoi aspetti. Il modulo prevede un periodo di studi mirato alla storia della scenografia del periodo scelto; seguono lettura e spoglio delle sceneggiature, visite presso i diversi fornitori, elaborazione dei preventivi e costruzioni.

La progettazione prevede anche una importante collaborazione con il corso di costume circa l'aspetto del trucco, dell'acconciatura e degli accessori relativi ai personaggi.

SCENOGRAFIA 3: AMBIENTI E SOCIETA'

Analisi e studio approfondito a livello sociologico di ambienti, location usi e costumi della società nelle varie epoche per un utilizzo scenografico creativo.

PREPARAZIONE FILM DI DIPLOMA

I film di diploma, insieme alla serie period lab, sono quelli in cui la Scuola impegna più risorse. La preparazione, seguita dai docenti di scenografia in collaborazione con i docenti degli altri corsi, diventa più profonda, con l'obiettivo di fornire a i giusti strumenti di lavoro a tutti gli allievi durante le varie fasi della produzione.

L'obbiettivo didattico è quello di consolidare la preparazione degli allievi per metterli in condizione di affrontare il lavoro dello scenografo ad un livello già professionale.

RIPRESE FILM DI DIPLOMA

Le riprese vengono effettuate l'estate per godere del tempo più favorevole ma anche per poter assorbire e inserire nell'organico del film, come aiuti e assistenti, gli allievi di altre annualità non impegnati nella didattica ordinaria.

Gli allievi mettono in pratica la formazione ricevuta dalla Scuola circa la professione dello scenografo in tutte le sue componenti, con una adeguata metodologia, carattere, competenza, tecnica e creatività. Affrontano il progetto più complesso della formazione triennale mettendo in pratica un loro gusto personale artistico.

Il modulo prevede le seguenti fasi

Lettura e spoglio della sceneggiatura con particolare riferimento alla scenografia ed arredamento, metodo

Studio del periodo storico documentazione con particolare riferimento agli stili architettonici agli arredi e al personaggio

Scelta stilistica del progetto concordata con i reparti di regia e fotografia

Sopralluoghi location

Progettazione bozzetti ed esecutivi

Realizzazione di un preventivo metodo

Piano di lavoro di scenografia

Organizzazione del reparto di preparazione e set

Ricerca fabbisogni e arredamento

Attività laboratoriale per la preparazione di costruzione e fabbisogni

Preparazione e riprese set

Ripristini set

Riconsegne e arredo e fabbisogni

Consuntivo budget utilizzato

Visone in sala del film di diploma

STAGE E/O IDONEITA' SOSTITUTIVA LABORATORIO

Stage pratici presso produzioni audiovisive, sia in fase di preparazione che di set. Alternativamente potranno essere attivati laboratori specifici.

INSEGNAMENTI INTERDISCIPLINARI

STRUTTURE NARRATIVE 1

Le basi della narrazione cinematografica e televisiva. L'esplorazione delle categorie fondamentali (il Personaggio, la Trama, il Conflitto, il Tema) e la loro articolazione nei principali modelli drammaturgici attraverso l'analisi di sequenze e la lettura di copioni. Esercitazioni mirate a fissare le categorie fondamentali.

LETTERATURA E CINEMA 1 & 2

Il corso si sofferma sulla questione dell'adattamento cinematografico da opere letterarie, cercando di indagare come autori, artisti e artigiani del cinema intendano il rapporto tra cinema e letteratura, in funzione di una resa spettacolare dell'opera che ne salvaguardi al tempo stesso l'identità poetica e narrativa. Approfondimenti.

STORIA E CRITICA DEL FILM 1 & 2

Il corso si concentra sull'opera di alcuni grandi autori della storia del cinema (Kubrick, Fellini, Bunuel...) analizzandoli nelle rispettive poetiche, e al tempo stesso provvedendo a configurare degli elementi di estetica del cinema utili soprattutto alla consapevolezza artistica e professionale degli allievi di tutti i corsi, ossia attivi nell'intera filiera del prodotto cinematografico. Approfondimenti.

ANALISI DELL'OPERA AUDIOVISIVA 1 & 2

Il docente attraverso una serie di esempi dei prodotti audiovisivi con particolare riguardo a quelli seriali approfondirà lo studio, l'analisi e la critica dei nuovi format presenti sul mercato.

IL CINEMA DEL REALE

Il CSC di Roma ha, differentemente dalle sedi di l'Aquila e Palermo, come ambito di studio peculiare il cinema di finzione. Tuttavia nel 2020 gli steccati tra fiction e documentario sono caduti. Il cinema del reale è considerato cinema a tutti gli effetti. Il corso fornisce all'allievo basi di storia del cinema documentario e gli fa scoprire attraverso una serie di visioni i grandi autori del documentario del '900 e i registi che nella contemporaneità hanno portato questo genere a un successo anche di pubblico (basti pensare alla quantità di serie documentarie presenti sulle piattaforme di streaming come Netflix).

LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL SUONO 1

Nel corso delle lezioni vengono presentati e analizzati, in termini di impiego del suono, sia film contemporanei che capisaldi delle passate cinematografie. Particolare considerazione viene dedicata alla messa in valore di quelle intuizioni e idee sonore che sembrano in grado di dilatare concretamente la gamma espressiva del film.

ESTETICA DELL'OPERA CINEMATOGRAFICA

un'approfondita e originale analisi di significativi esempi filmici volta ad individuare l'evoluzione dell'estetica cinematografica per comprenderne a pieno le possibilità espressive.

FONDAMENTI DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO 1

Ogni lezione affronta in modo approfondito, attraverso l'analisi e il commento di sequenze cinematografiche e televisive, elementi del linguaggio e dello stile di ripresa: la panoramica, la carrellata, la macchina a mano ecc. Il corso è interdisciplinare per permettere agli allievi di ogni reparto di parlare la stessa lingua una volta sul set.

CINEMA E ARTI VISIVE

Le lezioni collettive dedicate al rapporto tra arte cinema sono rivolte alle prime annualità di tutti i corsi della Scuola Nazionale di Cinema per ampliare l'offerta formativa verso una conoscenza approfondita della storia dell'arte a carattere laboratoriale.

L'insegnamento si basa sullo stretto rapporto che è possibile stabilire tra le metodologie e gli obiettivi degli artisti d'età antica e moderna con la tecnica e la poetica cinematografica.

Da Giotto a Raffaello, da Caravaggio a Rembrandt, da Tiepolo a Picasso, l'obiettivo da raggiungere era il medesimo: stimolare, attraverso il lavoro di una équipe complessa composta da collaboratori specializzati, l'immedesimazione del pubblico nelle proprie opere. Solo attraverso questo meccanismo era possibile arrivare al successo e alla riconoscibilità.

Il cinema si appropria di tutti questi aspetti adattandoli a un'impresa moderna che si confronta con pubblico e mercato. Dalla fotografia al montaggio, dalla recitazione al costume, sotto il controllo della regia e della produzione, i reparti che concorrono alla realizzazione di un film ripetono, trasformandole, le medesime attività di una bottega pittorica come quella di Giotto nel XIV secolo.

I rapporti tra committente e capo bottega, la lettura del tema iconografico, la grammatica visiva delle scene e l'accostamento di una con l'altra, la presenza dei simboli e le emozioni dei personaggi, sono gli elementi che possiamo riconoscere nella *Cappella degli Scrovegni* (Padova, 1305) come in *Carnage* (Polanski, 2011), in una continuità che fa comprendere come nella definizione di *arte* ogni linguaggio, sia esso visivo, letterario o drammaturgico, ambisce a raggiungere il medesimo obiettivo poetico.

INGLESE

Il modulo di insegnamento è volto allo studio della lingua inglese declinato secondo le specifiche esigenze di ogni area didattica della Scuola.