

Corso Regia Cinematografica

PROGRAMMA DIDATTICO

Il corso fornisce le conoscenze indispensabili per operare in un ambiente di produzione cinematografica, percorrendo tutte le fasi di realizzazione di un film, dalla sceneggiatura alla post-produzione, con particolare riferimento alla figura professionale del regista, analizzando l'iter e le dinamiche di lavorazione di **film** per il **cinema** e la **televisione**, ma anche **documentari**, **spot pubblicitari**, **videoclip musicali**.

Ciascun allievo firmerà la regia di un **suo cortometraggio**, prodotto con metodi e attrezzature professionali messe a disposizione dalla nostra casa di produzione, che firmerà l'opera garantendone la qualità. Stare a contatto con una realtà produttiva, facendo pratica direttamente sul set cinematografico, è il modo migliore per imparare davvero!

VISION ACADEMY

A CHI È RIVOLTO

A chi vuole imparare l'arte della regia cinematografica, esplorando tutte le fasi di lavorazione di un film.

A **chi parte da zero** e, con tanta passione per le arti cinematografiche, desidera intraprendere una carriera in questo settore.

A **chi ha già avuto una formazione prevalentemente teorica** e non ha avuto modo di fare vere esperienze pratiche.

Agli **appassionati** che vogliono imparare a realizzare in modo professionale i loro cortometraggi girati per hobby.

A **chi ha già esperienza**, ma vuole approfondire, aggiornarsi e confrontarsi per dare sempre il massimo.

LA PRATICA: IL NOSTRO PUNTO DI FORZA

Il corso pone come aspetto prioritario la pratica: infatti, dopo alcune lezioni teoriche indispensabili ed essenziali, è prevista l'immediata applicazione pratica con la realizzazione di cortometraggi, in cui gli allievi avranno modo di applicare sul campo le nozioni apprese e confrontarsi con tutti quegli aspetti e quelle problematiche che emergono solo nella pratica, utilizzando le attrezzature professionali messe a disposizione da una vera casa di produzione.

IL CORTO: A CIASCUN ALLIEVO IL SUO!

Ogni allievo firmerà la regia di un suo cortometraggio col grande vantaggio di unire l'esperienza di realizzare più lavori, anche di generi diversi, al prestigio di poter presentare e inserire sul proprio curriculum un lavoro interamente firmato dall'allievo, e non da un gruppo, come spesso avviene. Inoltre, ciascun allievo avrà una partecipazione come aiuto regista o altro ruolo nei lavori degli altri allievi, quindi il numero di lavori firmati da ciascuno (e non da un gruppo) si moltiplica, moltiplicando di pari passo il bagaglio culturale offerto da vere esperienze pratiche sul campo. I cortometraggi prodotti, potranno essere presentati in concorsi e rassegne.

VISION FILM FESTIVAL

Tutti gli allievi di regia concorreranno al Vision Film Festival, un evento che offrirà l'opportunità di vedere i propri lavori proiettati all'interno di una sala cinematografica, alla presenza di professionisti del cinema che decreteranno il miglior regista, assegnandogli una targhetta.

ATTREZZATURA PROFESSIONALE

- Cinepresa digitale Super 35
- Steadycam con corpetto e braccio a doppia azione
- Jib montabile anche su carrello
- Carrello su binari per interni ed esterni
- Camera car a ventosa
- Cavalletto con testa fluida
- Illuminatori spot Fresnel con dimmer e bandiere
- Diffusori, pannelli riflettenti e accessori
- Monitor di campo con focus assist
- Follow focus, filtri e altri accessori
- Microfono professionale con asta e sospensione
- Registratore audio e relativi accessori
- Postazione Mac per post-produzione

SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il percorso didattico si apre illustrando i prodotti cinematografici e audiovisivi con le relative considerazioni tecniche e commerciali ed analizzando tutte le fasi di realizzazione di un film e le figure professionali coinvolte.

Quindi si parlerà di sceneggiatura: come si arriva da una semplice idea ad una sceneggiatura completa, analizzando le tecniche di scrittura e le strategie per catturare il pubblico.

Dopo una breve trattazione sulla psicologia della percezione visiva, si affronta la ripresa delle immagini. Si parte dai principi di ottica, luce e colore, per poi esaminare diversi tipi di macchine da presa digitali e soprattutto, si inizia a mettere mano sulla macchina: fare le regolazioni in modo corretto, lunghezza focale, messa a fuoco, esposizione, bilanciamento del bianco. Quindi, parlando di cinema digitale, saranno analizzate le caratteristiche del segnale video, dell'alta definizione, dei supporti e dei formati di registrazione.

Si passa quindi ad elementi di direzione della fotografia, parlando delle tecniche di illuminazione e dei tipi di illuminatori, per poi analizzare elementi di fonica, parlando delle tecniche di ripresa sonora, basi di acustica, tipi di microfoni. Soprattutto si vedrà come la luce e il suono possano trasmettere emozioni.

A questo punto si entra nella fase più interessante, dedicata al linguaggio cinematografico. Si studieranno a fondo le tecniche d'inquadratura (che taglio scegliere, cosa e come inquadrare, con che spazi, in che posizione mettere la macchina e come muoverla), per poi passare alla costruzione della sequenza: come riprendere due soggetti che parlano? la scena di una sparatoria? una scena in automobile? come far capire che un soggetto sta pensando? come comunicare le emozioni che vogliamo trasmettere? come far capire i salti di tempo? Saranno analizzati a fondo tanti esempi pratici e saranno visionate e commentate scene di film.

Si passa alla direzione degli attori: come si fa un provino? come lavorare sul personaggio? come si lavora sul set?

Quindi parliamo delle tecniche di montaggio e di tutte le fasi di post-produzione, quali color correction, titolazione, grafica, effetti speciali, doppiaggio.

Una breve trattazione è dedicata al 3D Stereoscopico ed alla lavorazione di film con ambientazioni virtuali.

La parte teorica del corso si conclude affrontando il tema della linea comunicativa da adottare nei diversi prodotti audiovisivi, quindi si affrontano gli aspetti legati alla ricerca di attori e location, gli aspetti legali sul diritto d'autore, sulle autorizzazioni alle riprese e sull'assicurazione e infine gli aspetti commerciali quali la distribuzione e promozione di un'opera filmica.

Si passa a questo punto alla lavorazione delle sceneggiature dei cortometraggi e saranno pianificate le riprese sui vari set (solitamente nei week-end), quindi eccoci giunti al momento tanto atteso delle riprese!

Dopo le esperienze sui set si torna in aula per la post-produzione e finalizzazione dei cortometraggi, che saranno stampati con DVD ufficiali.

PRODUZIONI

Produzioni cinematografiche, televisive e multimediali
Cortometraggio, mediometraggio e lungometraggio
Sceneggiati e fiction
Documentari e docu-drama
Videoclip musicali
Spot pubblicitari
Filmati aziendali
Raccontare un evento

FLUSSO DI LAVORO

Iter di realizzazione di un film per il cinema e la televisione
Pre-produzione, produzione e post-produzione
Il ruolo del regista
Regista di seconda unità
Aiuto regista
Assistente alla regia
Segretaria di edizione
Produttore esecutivo
Direttore di produzione
Ispettore di produzione
Segretaria di produzione
Autori e sceneggiatore
Direttore della fotografia
Elettricista
Operatore alla macchina
Fuochista
Macchinista
Fonico di presa diretta
Microfonista
Coreografo
Scenografo
Costumista
Truccatore e parrucchiere
Ciakista
Fotografo di scena
Attrezzista
Montatore
Colorist
Delegato musicale
Compositore musiche
Tecnico del suono
Attore
Figurante
Controfigura
Stuntman
Speaker
Art director
Copywriter
Curatore d'immagine e agente

LA SCENEGGIATURA**Dall'idea alla sceneggiatura**

Concept e sinossi
Soggetto, trattamento, scaletta e storyboard
Adattamento
Sceneggiatura all'italiana, alla francese e all'americana
Norme d'impaginazione, formattazione, abbreviazioni
Software di elaborazione sceneggiature

Tecniche di scrittura

La scrittura per immagini
La struttura narrativa in tre atti
Plot, sub-plot, plot point e climax
La struttura narrativa multi-lineare
Fabula ed ellissi narrativa
Analessi e prolessi
Il conflitto
Costruzione e profilo del personaggio
Protagonisti e antagonisti
Creare emozione

Analisi dei diversi generi cinematografici

Drammatico
Giallo
Thriller
Azione
Horror
Paranormale
Fantastico
Fantascienza
Fantasy
Avventura
Western
Biografico
Epico
Storico
Bellico
Religioso
Commedia
Comico
Grottesco
Sentimentale
Erotico
Musicale

Dopo la sceneggiatura

Bibbia e log-line
Format e numero zero
Revisione
Decoupage
Spoglio della sceneggiatura
Piano di riprese
Piano di produzione

PSICOLOGIA DELLA PERCEZIONE VISIVA

Comunicazione: trasmissione, filtro, ricezione
Comunicazione verbale, para-verbale e non verbale
Esperimento sulla percezione visiva
Concetti di dati sensoriali e memoria
Teoria della percezione cognitivista
I principi della Gestalt
Combinazioni e priorità delle 8 leggi
Le illusioni ottiche
Rapporto forma/sfondo
Percezione della forma rispetto allo sfondo
La sinestesia

LA RIPRESA DELL'IMMAGINE

Principi di ottica

Teoria della luce e del colore
Le grandezze fotometriche

Macchine e obiettivi

Telecamere, videocamere, DSLR, cineprese
Il sensore CCD e CMOS, formati e caratteristiche
La lunghezza focale e l'angolo di campo
Obiettivi fissi e zoom, attacchi standard
Il piano focale, il fuoco e la profondità di campo

Regolare l'esposizione

Il concetto di esposizione e l'istogramma
Il grigio medio
Sovraesposizione e sottoesposizione
Latitudine di posa e gamma dinamica
Il concetto di "stop"
La sensibilità ISO, il guadagno e il rumore
Apertura del diaframma
Velocità dell'otturatore
Filtri ND
Misurare la luce incidente e la luce riflessa
Uso dell'esposimetro
Le macchine a gamma dinamica estesa

Il bilanciamento del bianco

La temperatura colore
Il termocolorimetro
Metodi per effettuare il bilanciamento

Accessori per la macchina da presa

Il supporto a canne e il matte box
Polarizzazione della luce e filtro polarizzatore
Follow focus e controlli remotati
Monitor con focus assist
Memorie e registratori esterni
Batterie e V-lock
Trasmettitori

CINEMA DIGITALE: IL SEGNALE VIDEO

Sistema analogico e digitale
Caratteristiche del segnale video
La risoluzione e il rapporto d'aspetto
La frequenza dei fotogrammi
La scansione progressiva e interlacciata
Luminanza e cromaticanza
Lo spazio colore RGB, YCbCr e la profondità di colore
Sottocampionamento della cromaticanza
Caratteristiche dell'immagine

- Geometria
- Luminosità e Contrasto
- Colori e Saturazione
- Le barre, il monoscopio e la taratura

Connessioni standard
Formati di registrazione e compressione

LA LUCE

Basi della luce

Luce puntiforme e diffusa
Ombra dura e morbida
Il sole e l'effetto delle nuvole

Tipologie di illuminatori

Proiettori spot e diffusori
Lente di Fresnel e bandiere
Tipi di lampade e led
Dimmer, connessioni DMX e ballast
Pannelli riflettenti
Filtri e gelatine
Supporti per illuminatori

Tecniche di illuminazione

Allestimento di un set luci in interni
Tecniche di illuminazione in esterno
Illuminazione in studi e green screen
Scelta di un tono di fotografia
Cosa fa la fotografia e cosa fa la color correction

LA RIPRESA DEL SUONO

Caratteristiche del segnale audio: ampiezza e frequenza
Concetti di livello, potenza e distorsione
Il VU Meter e il Peak Meter
Il registratore
L'alimentazione Phantom
Il mixer
Tipi di microfoni
Filtri antiventone e antipop
La presa diretta sul set
Tecniche di ripresa sonora
Elementi di acustica

LINGUAGGIO FILMICO

L'inquadratura
La scena
La sequenza
Il piano sequenza

L'INQUADRATURA**Composizione dell'inquadratura**

Dinamica dell'attenzione
Il centro d'interesse
Regole per focalizzare l'attenzione
La regola dei terzi
Elementi scenici ed equilibrio delle masse
Marginatura e spaziatura
Enfatizzare la profondità
Elementi di disturbo

Tagli dell'inquadratura

Distanza cinematografica
Piani, campi, totali, dettagli e particolari
Campo, fuori campo e filo macchina

Posizioni di macchina

Altezza della macchina
Angolazione verticale e orizzontale
Inclinazione laterale

Rapporto scena-spettatore

Inquadrature oggettive reali e irreali
Inquadrature soggettive e semisoggettive
Inquadrature pseudosoggettive
Lo sguardo in macchina

MOVIMENTI DI MACCHINA**Le panoramiche**

Pan e Tilt
Panoramica a seguire
Panoramica a schiaffo

Le carrellate

Carrellata avanti, indietro, a precedere e a seguire
Carrellata laterale, verticale, circolare e a curva
Effetto vertigo

Come effettuare i movimenti

I movimenti a mano e lo spallaccio
Il cavalletto e la testa fluida a mano e motorizzata
Carrello, Dolly, Slider, Elevator system e Sky cam
Jib e testa remotata
Go-cam e Camera car
Steadycam e stabilizzatori elettronici
Droni e normative

COSTRUIRE LA SCENA**Scena con un singolo soggetto**

Forza espansiva dell'inquadratura
Asse di campo
Rapporto tra movimenti della macchina e del soggetto
Lo stesso soggetto in un piano diverso
Riprendere il soggetto in movimento
Entrata in campo e uscita fuori campo
Passare da un centro d'interesse ad un altro

Campi e controcampi

Controcampi esterni
Controcampi interni
Controcampi contigui
Controcampi soggettivi
Fuoco selettivo
Regola dei 180 gradi e scavalco di campo
Soggetti riflessi nello specchio
Soggetti che parlano al telefono
Master shot

Basi di montaggio

Il senso del tempo
L'effetto Kulešov
Teoria delle attrazioni di Eizenstejn
Montaggio oggettivo / invisibile / analitico
Montaggio parallelo o alternato
Montaggio accelerato
Montaggio analogico
Attacco e stacco cinematografico
Attacco e stacco editing

Raccordi per inquadrature consecutive

Raccordo sonoro
Attacco sul movimento
Attacco prima o dopo del movimento
Attacco sull'asse
Raccordo di sguardo
Attacco per inquadrature simmetriche
Attacco per inquadrature contigue
Impallamento
Piani d'ascolto
Cut away
Il ritmo del montaggio

ESERCITAZIONI CON LA MACCHINA

Regolazioni
Inquadrature
Raccontare con i movimenti di macchina
Raccontare con il fuoco
Raccontare con la costruzione della scena
Casi pratici ed errori comuni

COSTRUIRE LA SEQUENZA

Continuità visiva, narrativa, emozionale

- Scegliere l'inquadratura e il movimento di macchina
- Analisi di diverse scelte per la stessa azione
- Tempi di tenuta di un'inquadratura
- Quando e come cambiare inquadratura
- Enfatizzare le emozioni dei personaggi
- Creare un'atmosfera
- Establishing shot e re-establishing shot
- Il gilligan cut
- Il match cut

Ellissi temporale

- Salti di tempo
- Flash-back e flash-forward
- Jump cut
- Effetti di transizione

Manipolare il tempo

- Overlapping editing
- Slow motion e fast motion

Casi pratici

- Far capire che due soggetti si guardano
- Far capire che due soggetti guardano qualcos'altro
- Un soggetto che ruota intorno a se stesso
- Un soggetto che si siede o si alza
- Un soggetto che passa per una porta
- Un soggetto che pensa
- Soggetti in ascensore
- Soggetti in automobile
- Soggetti in motocicletta
- Due soggetti che si rincorrono
- Un soggetto che spia una scena
- Un soggetto che cade
- Un soggetto investito da un'automobile
- Soggetti che lottano
- Accoltellamento
- Sparatoria
- Inseguimento automobilistico

Visione e analisi critica di scene di alcuni film

Esercizio di decoupage di una sceneggiatura

LA DIREZIONE DEGLI ATTORI

- Il lavoro di recitazione cinematografica
- Il casting
- Come si fa un provino
- La lettura della sceneggiatura con gli attori
- Psicologia del personaggio
- Lavorare sul personaggio
- Il lavoro sul set

POST-PRODUZIONE

- Montaggio lineare e non lineare
- Software di montaggio video
- Lavorazione in sala di montaggio
- Formati di esportazione
- Color correction e color grading
- Titolazione, grafica e compositing
- Effetti VFX
- Gestione dell'audio
- La sala di registrazione
- La colonna sonora
- Influenza della colonna sonora sulle immagini
- Doppiaggio
- DVD e Blu-Ray
- Formato DCP per le sale cinematografiche

3D STEREOSCOPICO

- Principi della stereoscopia 3D
- Tecniche di ripresa binoculare, side-by-side e mirror rig
- Sistemi di visualizzazione 3D
- Vantaggi e svantaggi della stereoscopia 3D
- Flusso di lavoro e figure professionali di un film in 3D

AMBIENTAZIONI VIRTUALI

- Chroma key e green screen
- Motion tracking
- Modellazione e animazione 3D

ASPETTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI

- Piano finanziario
- Film commission
- Location e sopralluoghi
- Come trovare e ingaggiare gli attori
- Acquisto e noleggio di attrezzatura
- Le case di produzione
- Il mercato dell'audiovisivo
- La distribuzione cinematografica
- Il cinema indipendente
- La distribuzione televisiva
- Il mercato dei DVD e Blu-ray Disc
- Promozione dell'opera: pubblicità e sponsor

ASPETTI LEGALI

- Autorizzazioni alle riprese
- Assicurazione e norme sulla sicurezza
- Diritti d'autore sulle musiche e sulle immagini
- Diritti d'immagine degli attori
- Liberatorie