

Biennio di secondo livello in Cinema e Audiovisivo - 1° anno

PROGRAMMI

A.A. 2021/2022

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
ABPC65	TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA	Prof. Chiscuzzu Graziano	Il settore definisce la fenomenologia dei media nel loro rapporto con i linguaggi artistici e i loro mutamenti sia nel contesto comunicativo sia in quello espressivo. Sono campi di analisi specifica la teoria degli audiovisivi e l'analisi delle strutture linguistiche e comunicazionali connesse all'evoluzione ed alla trasformazione dei mezzi di comunicazione di massa.	8
ABPC66	STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO	Prof.ssa Rossi Caterina	La storia del cinema attraverso i generi: nascita, evoluzione e dissoluzione. Dopo alcuni cenni di storia del cinema, il corso si focalizzerà sulla definizione del concetto di genere cinematografico in un'ottica storica ed estetica. Particolare attenzione sarà rivolta allo studio delle peculiarità storiche ed estetiche dei singoli generi cinematografico (nascita, evoluzione e dissoluzione), prevalentemente nel cinema moderno e contemporaneo. Alessia Cervini (a cura di), <i>Il cinema del nuovo millennio. Geografie, forme autori</i> , Carocci, 2020 Luca Malavasi, <i>Il linguaggio del cinema</i> , Pearson, Milano, 2019. Gianni Rondolino, Dario Tomasi, <i>Manuale di storia del cinema</i> , Utet, Torino, 2014 (consigliato) Christian Uva, Zagarrio (a cura di), <i>Le storie del cinema. Dalle origini al digitale</i> , Carocci, 2020 (consigliato) Altre indicazioni bibliografiche e materiali vengono forniti durante le lezioni.	8

ABPR35	REGIA	Prof. Jeannin Marco	<p>Il ruolo del regista e il concetto di regia cinematografica: il punto di vista. Il linguaggio cinematografico: la grammatica dell'inquadratura. L'inquadratura: campi e piani, tipologie e significato. La composizione del frame ai fini del racconto. Movimenti di macchina: tipologie e significato. Campo e Controcampo come elemento base del dialogo. Analisi del film in funzione dello studio dello stile di regia, della gestione del tempo filmico e della ripresa in ottica montaggio. Tecnica di regia: Blocking Staging. La costruzione di un racconto per immagini: IL PIANO REGIA. Lo spoglio della sceneggiatura. La lista inquadrature. Sopralluoghi e storyboard: il lavoro con il reparto scenografia e produzione. Il lavoro sulla sceneggiatura: revisione e adattamento dal punto di vista della regia. Direzione degli attori. Gli stili di regia e la traccia del regista: studio della tecnica di David Fincher.</p> <p>ESERCITAZIONI</p> <p>Dialogo: il campo e controcampo. Blocking Stile di regia I Stile di regia II</p> <p>MANUALE DI REGIA CINEMATOGRAFICA G. Chiesa; LA GRAMMATICA DELLE DELL'INQUADRATURA Christopher J. Bowen, Roy Thompson (DINO AUDINO, 2014); LL'ABC DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO Arcangelo Mazzoleni (DINO AUDINO, 2002). LL'ABC DELLA REGIA VOL.1 E 2 Daniel Arijon (DINO AUDINO).</p>	6
--------	-------	------------------------	--	---

ABPR19	GRAPHIC DESIGN	Prof. Poloni Giorgio	<p>Fundamentals of Animation Corso base di animazione 2D con Ae: Familiarizzazione con l'interfaccia Animazione di forme semplici Keyframing: utilizzo dei fotogrammi chiave Controllo dei Keyframe Automatizzazioni: loop e alcune espressioni semplici Impostazione di un progetto: utilizzo delle precomposizioni. Applicazione di effetti. Animated Typography Lo strumento testo in Ae. Animazione semplice del testo. Automazioni nell'animazione del testo. Applicazione di effetti sul testo. Character Design Come preparare un disegno per l'animazione (Illustrator) Come disegnare un personaggio animabile (Illustrator) Disegno di diversi personaggi e oggetti pronti per l'animazione. Character Animation Esercizio: Animazione dei personaggi e oggetti per creare una scena complessa di animazione. Impostazione del progetto ed esercitazione. Come esportare il nostro contenuto. Art Direction: Visual Storytelling Come affrontare un progetto più complesso: Ideazione Storytelling. Progettazione Costruzione di uno storyboard. Costruzione di una presentazione: intenzioni, note di regia, stile, mood board, palette colore, references. Laboratorio Sviluppo progetto Sviluppo e costruzione del progetto personale.</p>	8
--------	----------------	-------------------------	--	---

ABPR31	DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA	Prof. Ceresoli Gianluca	<p>Il DOP: chi è e di cosa si occupa La luce e i fenomeni ad essa associati I meccanismi della visione Le sorgenti luminose I La temperatura colore I colori: aspetti tecnici e psicologici Convenzioni della fotografia cinematografica Ricerca e progettualità nella fase di preparazione di un progetto video Le ottiche cinematografiche: tipologie, caratteristiche tecniche, risultati estetici La profondità di campo Gli stop: cosa sono, a cosa servono, dove e come si applicano La latitudine di posa Controllare l'esposizione: saper leggere gli strumenti e utilizzare gli accessori necessari La macchina da presa I: componenti e accessori per riprese video (varie esercitazioni pratiche) La macchina da presa II: acquisizione e gestione dei file Il sensore d'immagine e a risoluzione RAW, Log, Codec e contenitori Teoria dell'immagine digitale Scarichi e archiviazione file video Dal set alla post-produzione: dal DIT/data manager al colorist L'inquadratura e la composizione dell'immagine possibili set up camera: La movimentazione della mdp (esercitazione pratica) Il carrello (esercitazione pratica) Il ronin (esercitazione pratica) Il drone (esercitazione pratica) Le sorgenti luminose II: luce naturale e sorgenti artificiali Gli illuminatori cinematografici Tecniche di illuminazione di base Esercitazione finale di tecniche di ripresa, gestione della mdp e illuminazione di un set</p>	6
--------	-------------------------------	----------------------------	--	---

ABTEC43	TECNICHE DI DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA	Prof. Dallai Federico	I contenuti artistico disciplinari del settore riguardano il pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, tanto nell'ambito dei linguaggi audiovisivi legati alle tecniche della tradizione, quanto nell'elaborazione e nella sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi. Il settore comprende sia la formazione tecnico-operativa relativamente ai settori di ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della cinematografia, sia gli strumenti metodologici e critici per l'acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi. Il settore affronta altresì l'estetica e la semiotica dell'immagine in movimento, le tecniche della ripresa, di regia, fotografia, ripresa e montaggio, le tecniche di ripresa sonora, missaggio e sincronizzazione, le tecniche di lavorazione e di produzione degli audiovisivi.	6
ABTEC43	TECNICHE DI MONTAGGIO	Prof. Rodella Mauro	Nel processo della produzione audiovisiva il montaggio è uno snodo cruciale in cui capacità organizzative, idee creative e abilità tecniche si fondono in maniera imprescindibile. Il corso vuole portare gli alunni a conoscere questo ambiente e ad approfondirne i vari risvolti. Il corso sarà diviso in 4 moduli. Teoria: attraverso lezioni frontali, supportate da materiale video di esempio, verranno approfondite le teorie legate al montaggio cinematografico. Verranno analizzate scene estratte da film e ne saranno sviscerate le tecniche realizzative. Software e workflow: gli alunni impareranno ad utilizzare Adobe Premiere in modo approfondito. Si imparerà a gestire un progetto da un punto di vista organizzativo/gestionale	6

			<p>(organizzazione files, gestione hard disk, backup e archiviazione) e si capirà come gestire la fase del montaggio in relazione alle altre fasi del processo produttivo di un prodotto video.</p> <p>Pratica: durante l'anno verranno affidati agli alunni molti esercizi pratici. La tipologia sarà varia e si terrà particolare attenzione alla funzione narrativa del montaggio. In alcune esercitazioni si utilizzeranno materiali audio/video professionali. Gli alunni saranno poi invitati ad analizzare il lavoro loro e dei loro compagni attraverso intense condivisioni di feedback.</p> <p>Sound design: il legame tra montaggio video e audio è indissolubile. All'interno del corso si dedicherà una parte ad un approfondimento teorico e pratico relativo alla gestione del suono.</p>	
ABPC66	STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO	Prof.ssa Gualeni Tania	<p>Il settore include la storia dei nuovi media, la storia del cinema, della televisione, del video e della fotografia e il loro configurarsi come elementi significativi nel campo delle arti visive.</p>	6
ABTEC43	ELEMENTI DI PRODUZIONE VIDEO	Prof. Di Muro Piernicola	<p>Musica per le immagini: cenni generali, come funziona, le idee musicali</p> <p>Relazione e rapporto regista musicista, esempi pratici e discussione di situazioni reali</p> <p>Workflow, sessioni di registrazione, montaggio musica e provini</p> <p>La concettualizzazione del tema e del mood sonoro e musicale del film</p> <p>Musica diegetica ed extra diegetica</p> <p>Analisi: trailers</p> <p>Confine tra musica e sound design (esempi e discussione)</p> <p>Analisi shining, apocalypse now, close encounters</p> <p>Utilizzo della musica esistente già edita.</p> <p>Music editing and music editors</p> <p>Esempi pratici: the dark knight - cloro - chiedilo al mare</p> <p>Sound design and musica</p>	6

			Music editing: lavoro su una sessione reale. Selezione dei brani, montaggio su scena e sync Cenni su diritto d'autore e diritti musicali	
--	--	--	---	--

Biennio di secondo livello in Cinema e Audiovisivo - 2° anno

PROGRAMMI

A.A. 2021/2022

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
ABPC65	TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA	Prof. Chiscuzzu Graziano	Il settore definisce la fenomenologia dei media nel loro rapporto con i linguaggi artistici e i loro mutamenti sia nel contesto comunicativo sia in quello espressivo. Sono campi di analisi specifica la teoria degli audiovisivi e l'analisi delle strutture linguistiche e comunicazionali connesse all'evoluzione ed alla trasformazione dei mezzi di comunicazione di massa.	8
ABPR35	REGIA	Prof.ssa Gualeni Tania	Il settore comprende gli studi di carattere teorico, storico, metodologico, organizzativo e realizzativo delle forme dello spettacolo in consonanza con le produzioni estetiche della contemporaneità, con particolare riferimento agli ambiti teatrale, video cinematografico e televisivo. Il settore si propone di esporre l'attitudine teorica, metodologica e progettuale, congiunta alla verifica sperimentale dell'operare concreto.	4
ABPR19	GRAPHIC DESIGN	Prof. Poloni Giorgio	Advanced Animation Corso avanzato di animazione 2D con After Effects: -Utilizzo delle videocamere -Introduzione dei livelli tridimensionali. -Effetti particolari. -Espressioni complesse. Compositing Il compositing in Ae: -come costruire una scena reale complessa con livelli 3d e immagini reali -Come muoversi in questa scena Green Screen Il green screen in Ae:	8

			<p>esercizio pratico di lavorazione di un file girato in green screen. Applicazione del file in un progetto. VFX L'effetto speciale applicato al girato: -tracking. -applicazione dell'oggetto. -uniformare la scena. -export in alpha channel. Art Direction Visual Storytelling Come affrontare un progetto più complesso: -Ideazione Storytelling -Progettazione -Costruzione di uno storyboard -Costruzione di una presentazione: intenzioni, note di regia, stile, mood board, palette colore, references. Laboratorio Sviluppo progetto Sviluppo e costruzione del progetto di gruppo.</p>	
ABPR31	DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA	Prof. Ceresoli Gianluca	<p>Tecniche di illuminazione II Illuminare e girare in green screen Preparazione creativa e tecnica per il cortometraggio di finzione I sopralluoghi, provini mdp, lista materiale, divisione dei ruoli. La gestione del set e dei materiali tecnici Riprese del cortometraggio di classe Il colorist e la color correction Il software Davinci Resolve</p>	8
ABTEC43	ELEMENTI DI PRODUZIONE VIDEO	Prof. D'abbraccio Francesco	<p>I contenuti artistico disciplinari del settore riguardano il pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, tanto nell'ambito dei linguaggi audiovisivi legati alle tecniche della tradizione, quanto nell'elaborazione e nella sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi. Il settore comprende sia la formazione tecnico-operativa relativamente ai settori di ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e</p>	6

			delle tecnologie della cinematografia, sia gli strumenti metodologici e critici per l'acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi. Il settore affronta altresì l'estetica e la semiotica dell'immagine in movimento, le tecniche della ripresa, di regia, fotografia, ripresa e montaggio, le tecniche di ripresa sonora, missaggio e sincronizzazione, le tecniche di lavorazione e di produzione degli audiovisivi.	
ABPR22	SCENOGRAFIA PER IL CINEMA	Prof. Gentili Andrea	Il settore raggruppa le discipline e le tematiche di ricerca che riguardano lo studio dei diversi aspetti della progettazione e della restituzione scenografica. Le discipline del settore comprendono la storia e i sistemi della scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, sino alla progettazione e alla realizzazione di eventi di piazza, attività celebrative, rievocazioni. Il settore si interessa inoltre alla acquisizione dei metodi, degli strumenti e delle tecniche di allestimento connessi alla comunicazione pubblicitaria ed alla vetrinistica, anche mediante l'utilizzo di tecnologie.	6
ABTEC43	TECNICHE DI MONTAGGIO	Prof. Rodella Mauro	Nel processo della produzione audiovisiva il montaggio è uno snodo cruciale in cui capacità organizzative, idee creative e abilità tecniche si fondono in maniera imprescindibile. Il corso vuole portare gli alunni a conoscere questo ambiente e ad approfondirne i vari risvolti. Il corso sarà diviso in 4 moduli. Teoria: attraverso lezioni frontali, supportate da materiale video di esempio, verranno approfondite le teorie legate al montaggio cinematografico. Verranno analizzate scene estratte da film e ne saranno sviscerate le tecniche realizzative. Software e workflow: gli alunni impareranno ad utilizzare Adobe	8

			<p>Premiere in modo approfondito. Si imparerà a gestire un progetto da un punto di vista organizzativo/gestionale (organizzazione files, gestione hard disk, backup e archiviazione) e si capirà come gestire la fase del montaggio in relazione alle altre fasi del processo produttivo di un prodotto video.</p> <p>Pratica: durante l'anno verranno affidati agli alunni molti esercizi pratici. La tipologia sarà varia e si terrà particolare attenzione alla funzione narrativa del montaggio. In alcune esercitazioni si utilizzeranno materiali audio/video professionali. Gli alunni saranno poi invitati ad analizzare il lavoro loro e dei loro compagni attraverso intense condivisioni di feedback.</p> <p>Sound design: il legame tra montaggio video e audio è indissolubile. All'interno del corso si dedicherà una parte ad un approfondimento teorico e pratico relativo alla gestione del suono.</p>	
--	--	--	---	--

