

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

ORDINAMENTO - PROGRAMMI

A.A. 2022/2023

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
ABPC65	TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA	Prof. Chiscuzzu Graziano	<ul style="list-style-type: none"> - La produzione - Come nasce un film - L'acquisizione dei diritti - Confronto e rapporto tra il produttore e il regista - Lo spoglio e l'analisi degli elementi del film - Il confronto tra il produttore e l'organizzatore - Permessi e diritti - I contratti e il rapporto con l'amministrazione - La composizione della troupe - Il reparto produzione: organizzatore, direttore di produzione, coordinatrice, ispettore, location-manager e segretari - Deontologia professionale: "come stare sul set" - Il preventivo e il piano finanziario (Preventivo, Piano finanziario, Cash flow, Consuntivi) - Il MIC e i fondi EU - Finanziamenti pubblici e privati - Festival e market - La fase di preparazione - La fase delle riprese - La fase della post-produzione - La nazionalità italiana, la SIAE e gli altri adempimenti del produttore - Broadcasters e VOD - Strategia di ricerca di un mercato adeguato - Il rapporto con la distribuzione - Costruire un dossier - parte 1 	8

ABPC66	STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO	Prof.ssa Rossi Caterina	<p><i>La storia del cinema attraverso i generi: nascita, evoluzione e dissoluzione.</i></p> <p>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 cinematografici (nascita, evoluzione e dissoluzione), prevalentemente nel cinema moderno e contemporaneo.</p> <p>Alessia Cervini (a cura di), <i>Il cinema del nuovo millennio</i>. Geografie, forme autori, 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. Gli studenti dovranno visionare una filmografia selezionata.</p>	8
--------	-------------------------------	-------------------------	--	---

ABPR35	REGIA	Prof. Jeannin Marco	<p>Il corso si pone l'obiettivo di fornire agli studenti una base teorica, concettuale e pratica di ciò che si intende per regia cinematografica.</p> <p>Partendo dall'analisi del film e della scena si arriverà all'applicazione pratica del cosiddetto linguaggio cinematografico e alla realizzazione di un piano regia in funzione della costruzione di un punto di vista registico personale.</p> <p>Per ogni elemento teorico affrontato in aula, gli studenti dovranno produrre una serie di esercitazioni pratiche di complessità crescente, propedeutiche al lavoro sul cortometraggio che è parte del programma interdisciplinare del primo anno del biennio di Cinema.</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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 (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>	6
---------	-----------------------	---------------------	---	---

ABPC66	STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO	Prof.ssa Gualeni Tania	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.	6
ABTEC43	ELEMENTI DI PRODUZIONE VIDEO	Prof. Di Muro Piernicola	<ul style="list-style-type: none"> -La funzione della colonna sonora originale -Rapporto Musica e Sound Design -Rapporti con i vari reparti realizzativi -Musica Diegetica ed Extra diegetica -Workflow e organizzazione di un progetto -Esempi pratici su film o Serie TV con ascolti guidati -Esercitazione pratica su ciascun studente 	6

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

ORDINAMENTI - PROGRAMMI

A.A. 2022/2023

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
--------	------------	---------	--------------------------	-----

ABPC65	TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA	Prof. Chiscuzzu Graziano	<p>Il cinema del reale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il problema del vero - Etimologia del "documentario" - La consapevolezza - La trasparenza - La relazione - L'imprevedibilità - Rossellini - Il cinema delle istituzioni contro il nuovo cinema - Il cinema politico - Genova 2001 - Nascita della "star director" - Wiseman - Internet, youtube la realtà e il ruolo dell'autore - Case studies - Film L'estate di Giacomo -El sicario, room 16 - Le quattro volte - La bocca del lupo - Nostalgia de la luz - The act of killing - Midnight traveler - Louisiana - Case studies - Autori Simone Manetti (on-line) - Andrea Grasselli - Nicola Zambelli - Paolo Pisacane (on-line) - Mathieu Volpe (on-line) - Elia Moutamid - Revisione dossier - Progetto personale <p>Il documentario Alessandro Bignami Edizioni Laterza</p> <p>Storia del documentario italiano Marco Bertozzi Biblioteca Marsilio</p> <p>Per un cinema del reale Daniele Dottorini Forum</p> <p>La passione del reale Daniele Dottorini Mimesis cinema</p>	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	<p>Advanced Animation Corso avanzato di animazione 2D con After Effects:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Utilizzo delle videocamere -Introduzione dei livelli tridimensionali. -Effetti particolari. -Espressioni complesse. <p>Compositing Il compositing in Ae:</p> <ul style="list-style-type: none"> -come costruire una scena reale complessa con livelli 3d e immagini reali -Come muoversi in questa scena <p>Green Screen Il green screen in Ae: esercizio pratico di lavorazione di un file girato in green screen. Applicazione del file in un progetto.</p> <p>VFX L'effetto speciale applicato al girato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tracking. -applicazione dell'oggetto. -uniformare la scena. -export in alpha channel. <p>Art Direction Visual Storytelling Come affrontare un progetto più complesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ideazione Storytelling -Progettazione -Costruzione di uno storyboard -Costruzione di una presentazione: intenzioni, note di regia, stile, mood board, palette colore, references. <p>Laboratorio Sviluppo progetto Sviluppoe costruzione del progetto di gruppo.</p>	8
--------	----------------	-------------------------	--	---

ABPR31	DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA	Prof. Ceresoli Gianluca	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	8
ABTEC43	ELEMENTI DI PRODUZIONE VIDEO	Prof. D'abbraccio Francesco	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

ABPR22	SCENOGRRAFIA 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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 (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>	8
	ESAME DI PROVA FINALE			12

