

NOME DEL CORSO	REGIA
TIPOLOGIA (indicare se il corso è obbligatorio oppure se si tratta di un'attività a libera scelta dello studente)	Obbligatorio
CICLO DI STUDIO (indicare se triennio o biennio)	Biennio
ANNO DI INSEGNAMENTO	2024/2025
DURATA DEL CORSO (semestrale o annuale)	Semestrale
CREDITI	4
NOME E COGNOME DELLA PROFESSORESSA/PROFESSORE	Tania Gualeni
BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI/FINALITA' DEL CORSO	<p>Il corso verte ad analizzare il mondo del documentario. Dopo aver affrontato, nel primo anno del biennio, la scrittura di una sceneggiatura di fiction, il secondo anno si focalizza sulla ricerca e sviluppo di un dossier per la realizzazione di un documentario. La tematica del documentario, legato al reale, sarà scelta insieme dopo un'analisi tematica dei documentari contemporanei e diventerà il connettore dei documentari che ciascuno studente andrà a sviluppare. Dopo la sperimentazione del lavoro di gruppo nello sviluppo e nelle riprese dei cortometraggi del primo anno, questo corso vuole mettere a confronto ciascuno studente con la necessità di realizzare un progetto in maniera autonoma dimostrando sia registicamente che a livello tecnico, di saper organizzare, dirigere e realizzare un prodotto cinematografico.</p> <p>L'analisi del linguaggio cinematografico documentaristico verrà approfondita con lo studio di alcuni documentari e registi cardine che hanno segnato la storia del cinema. Questo approfondimento darà agli studenti la possibilità di visionare e comprendere le diverse modalità di rappresentazione visive e tematiche del documentario, così come le modalità di espressione della voce del regista in ambito documentaristico.</p>
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO (indicare se in presenza o a distanza)	Presenza
PREREQUISITI	Buona conoscenza delle tecniche di ripresa, registiche e della progettazione di un prodotto cinematografico.

<p>PROGRAMMA DEL CORSO</p>	<p>Corso tematico e laboratoriale. Analisi del linguaggio cinematografico del documentario attraverso la presentazione della storia del documentario e della sua evoluzione fino al contemporaneo. Studio di alcuni festival internazionali con focus al documentario e ricerca per la definizione di una tematica da affrontare. Sviluppo delle sotto-tematiche che ciascuno studente approfondirà con un dossier e la realizzazione individuale di ciascun documentario.</p> <p>Sviluppo del corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cos'è il cinema documentario • La voce dei documentari, il ruolo del regista • la definizione di documentario • le modalità del documentario • le tipologie del documentario e la sua evoluzione storica • il documentario nel contemporaneo e il legame con la realtà • analisi dei maggiori festival internazionali del documentario • Analisi dello storico dei vincitori premio Oscar come miglior documentario • il dossier: la scrittura del documentario • ricerca tematiche legate al reale • selezione della tematica e suddivisione in sotto-tematiche • Impostazione del documentario da realizzare • ricerca e sviluppo del dossier • pre-produzione del documentario • pitch del dossier • analisi finale del dossier e del documentario
<p>EVENTUALE BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA</p>	<p>BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA, NON OBBLIGATORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • "L'officina del reale. Fare un documentario: dalla progettazione al film", di Mario Balsamo e Gianfranco Pannone • "Drammaturgia del cinema documentario. Strutture narrative ed esperienze produttive per raccontare la realtà", di Lorenzo Hendel • "Il film documentario", di Ansano Giannarelli e Silvia Savorelli • "Il documentario. Scrivere, realizzare e vendere cinema della realtà nell'era dell'artificio", di Alessandro Bignami • La passione del reale. Il documentario o la creazione del mondo", di Daniele Dottorini • "L'idea documentaria. Altri sguardi dal cinema italiano", di M. Bertozzi e G. Pannone

	<ul style="list-style-type: none"> • "Nanook cammina ancora. Il cinema documentario, storia e teoria", di Maria Cristina Lasagni • "Il documentario. L'altra faccia del cinema", di Jean Bresciana • "Il reale allo specchio. Il documentario italiano contemporaneo", di G. Spagnole
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME (indicare se, ad esempio, sia necessario preparare degli elaborati specifici per il superamento dell'esame)	Visione e valutazione del documentario realizzato e del relativo dossier.
LINGUA DI INSEGNAMENTO	Italiano

NAME OF THE COURSE	DIRECTION
TYPE	Mandatory
CYCLE	Master
YEAR OF STUDY WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED (IF APPLICABLE)	2024/2025
SEMESTER/TRIMESTER WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED	Semester
NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED	4
NAME OF LECTURER(S)	Tania Gualeni
LEARNING OUTCOMES	<p>The course focuses on analysing the world of the documentary. After having dealt with the writing of a fictional screenplay in the first year of the Master, the second year focuses on the research and development of a dossier of a documentary. The theme of the documentary, linked to reality, will be chosen together after a thematic analysis of contemporary documentaries and will become the connector of the documentaries that each student will develop. After experimenting with group work in developing and shooting the first-year short films, this course aims to confront each student needing to carry out a project independently, demonstrating at both directorial and technical levels, how to organize, direct, and realize a film product.</p> <p>The analysis of the documentaristic-cinematographic language will be deepened with the study of some documentaries and key directors who have marked the history of cinema. This in-depth study will allow students to view and understand the different ways of visual and thematic representation of the documentary, as well as the ways of expressing the voice of the director in the documentary field.</p>
MODE OF DELIVERY (FACE-TO-FACE/DISTANCE LEARNING ETC.)	Face-to-face
PREREQUISITES AND CO-REQUISITES (IF APPLICABLE)	Good knowledge of shooting techniques, direction and the design of a cinematographic product.
COURSE CONTENT	<p>Thematic and workshop course. Analysis of the cinematographic language of the documentary through the presentation of the history of the documentary and its evolution up to the contemporary. Study of some international festivals with a focus on documentary and research of a topic to be addressed. Development of the sub-themes that each student will deepen with a dossier and the individual creation of each documentary.</p> <p>Course development:</p> <ul style="list-style-type: none"> • What is the documentary film? • The voice of documentaries, the role of the director • the definition of documentary • the modalities of the documentary • the types of documentary and its historical evolution

	<ul style="list-style-type: none"> • the documentary in the contemporary and the link with reality • analysis of the major international documentary festivals • Oscar winners for best documentary from 2000 to today • the dossier: the writing of the documentary • thematic research related to reality • selection of the topic and subdivision into sub-topics • structure of the documentary to realize • research and development of the dossier • pre-production of the documentary • pitch of the dossier • final analysis of the dossier and the documentary
<p>RECOMMENDED OR REQUIRED READING AND OTHER LEARNING RESOURCES/TOOLS</p>	<p>RECOMMENDED BIBLIOGRAPHY, NOT COMPULSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> • "L'officina del reale. Fare un documentario: dalla progettazione al film", by Mario Balsamo and Gianfranco Pannone • "Drammaturgia del cinema documentario. Strutture narrative ed esperienze produttive per raccontare la realtà", by Lorenzo Hendel • "Il film documentario", by Ansano Giannarelli and Silvia Savorelli • "Il documentario. Scrivere, realizzare e vendere cinema della realtà nell'era dell'artificio", by Alessandro Bignami • "La passione del reale. Il documentario o la creazione del mondo", by Daniele Dottorini • "L'idea documentaria. Altri sguardi dal cinema italiano", by M. Bertozzi e G. Pannone • "Nanook cammina ancora. Il cinema documentario, storia e teoria", by Maria Cristina Lasagni • "Il documentario. L'altra faccia del cinema", by Jean Bresciana • "Il reale allo specchio. Il documentario italiano contemporaneo", d by G. Spagnole
<p>ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA</p>	<p>Viewing and evaluation of the documentary and the related dossier.</p>
<p>LANGUAGE OF INSTRUCTION</p>	<p>Italian</p>

