

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	2025/2026
DURATA DEL CORSO (semestrale o annuale)	Annuale
CREDITI	4
NOME E COGNOME DELLA PROFESSORESSA/PROFESSORE	Tania Gualeni
BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI/FINALITA' DEL CORSO	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 e sulla realizzazione del relativo documentario. La tematica del documentario, legata al mondo del reale, sarà scelta insieme dopo un'analisi tematica dei documentari contemporanei e diventerà il connettore tra i 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 verte a 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. L'analisi del linguaggio cinematografico documentaristico verrà approfondita durante il corso, con lo studio dello sviluppo del film documentario nella storia, tramite l'analisi 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.
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.
PROGRAMMA DEL CORSO	Corso tematico e laboratoriale. Analisi del linguaggio cinematografico del documentario attraverso la presentazione della storia del documentario, 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. Sviluppo del corso:

	• 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
EVENTUALE BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA	BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA, NON OBBLIGATORIA: • "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 • "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	REGIA
TYPE	Mandatory
CYCLE	Master
YEAR OF STUDY WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED (IF APPLICABLE)	2025/2026
SEMESTER/TRIMESTER WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED	Annual
NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED	4
NAME OF LECTURER(S)	Tania Gualeni

LEARNING OUTCOMES	The course focuses on analyzing the world of documentary filmmaking. After exploring the writing of a fictional screenplay in the first year of the two-year program, the second year focuses on researching and developing a dossier and producing the related documentary. The documentary's theme, rooted in the real world, will be chosen together after a thematic analysis of contemporary documentaries and will serve as the connecting link between the documentaries each student will develop. After experimenting with group work in developing and shooting short films in the first year, this course focuses on each student's ability to independently develop a project, demonstrating both directorial and technical prowess in organizing, directing, and producing a cinematic product. The analysis of documentary filmmaking language will be explored in depth throughout the course, with the study of the historical development of documentary filmmaking, through the analysis of several key documentaries and directors who have shaped the history of cinema. This in-depth study will give students the opportunity to view and understand the different modes of visual and thematic representation of documentaries, as well as the ways in which the director's voice is expressed in documentary filmmaking.
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 and production of a cinematographic product.
COURSE CONTENT	Thematic and workshop-based course. Analysis of documentary film language through a presentation of the history of documentary filmmaking and its evolution up to the present day. Study of several international festivals focusing on documentary filmmaking and research to define a topic to address. Development of subtopics that each student will explore through a dossier and the individual production of each documentary. Course outline: • What is documentary filmmaking? • The voice of documentaries, the role of the director • The definition of documentary • The methods of documentary filmmaking • The types of documentary filmmaking and its historical evolution • The documentary in contemporary times and its connection to reality • Analysis of the major international documentary film festivals

	• Analysis of the history of the Oscar winners for Best Documentary • The dossier: writing the documentary • Research for themes related to reality • Selection of the theme and division into sub-themes • Planning the documentary • Research and development of the dossier • Pre-production of the documentary • Pitch of the dossier • Final analysis of the dossier and the documentary
RECOMMENDED OR REQUIRED READING AND OTHER LEARNING RESOURCES/TOOLS	RECOMMENDED BIBLIOGRAPHY, NOT COMPULSORY: • "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", by G. Spagnole
ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA	Viewing and evaluation of the documentary and the related dossier.
LANGUAGE OF INSTRUCTION	Italian

