

PIANO DI STUDI CORSO DI REGIA

ANNO SCOLASTICO 2021/2024

PRIMO ANNO				
PERIODO	MATERIA	DOCENTE	ORE SETTIMANALI	DESCRIZIONE
Ottobre	Regia cinematografica	Massimo Ali Mohammad	8	Cosa significa raccontare per immagini? Da cosa si distingue un autore cinematografico dagli altri? Introduzione al racconto cinematografico attraverso l'ausilio di immagini chiave della storia del cinema.
	Identità artistica di un Regista	Adriano Sforzi	4	Il lavoro del regista su se stesso: come saper riconoscere i propri temi e realizzare qualcosa a cui si tiene davvero.
	Filmmaking	Massimo Ali Mohammad	8 (tribù del set)	Ricreazione di sequenze cinematografiche celebri semplici. Parte 1
Ottobre - Dicembre	La Regia: poetiche e pratiche del cinema (I)	Jonny Costantino	6 (4 regia; 2 regia/sceneggiatura in condirezione con Ylenia Politano)	Addentramento nella regia cinematografica concepita nella sua globalità attraverso esplorazioni dell'opera dei maggiori cineasti mondiali, con indugi analitici su capolavori, riconosciuti o meno, e su brillanti soluzioni di messa in scena, nonché attraverso lezioni di sguardo, discernimento, riflessione a 360 gradi per immagini in movimento. Tra i cineasti indagati si privilegeranno in questa prima fase protettori di stili di regia radicale quali: Robert Bresson, Andrej Tarkovskij, John Casavetes, Michael Haneke, Bela Tarr.
	Composizione dell'Immagine Visiva 1 con Elementi di Storia dell'Arte	Simona Pancaldi	2	Metodo Stryboard delle 3 Stanze. Storia dell'Arte Antica e Rinascimentale
	Audio e musica per il cinema	Fabio Vassallo	2 ore mensili	Elementi di espressionismo e simbolismo in musica, rapporto tra musica e immagine. L'illusione audiovisiva, differenza tra suono e rumore, valore aggiunto del testo, vococentrismo e verbocentrismo nel cinema. Suoni empatici e suoni anempatici. Influenza del suono sulla percezione del tempo nell'immagine, temporalizzazione e cronografia.
Novembre	Ripresa cinematografica	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Introduzione sull'utilizzo della macchina da presa. Esposizione, attraverso l'ausilio di immagini chiave della storia del cinema, dei principi fondamentali di messa in inquadratura.
	Filmmaking	Massimo Ali Mohammad	8 (tribù del set)	Ricreazione di sequenze cinematografiche celebri semplici. Parte 2
	Le basi per fare film	Adriano Sforzi	4	Imparare la grammatica di un regista cinematografico: dal guardare con l'occhio del regista a conoscere tutti i passaggi necessari per arrivare dalla scrittura alla visualizzazione di un film.
Novembre - Dicembre	Estetica e autorialità	Adriano Sforzi	8	Sviluppare il proprio punto di vista di narratore cinematografico e capire come integrarlo con la forma e lo stile adatto. L'etica della rappresentazione.
Dicembre	Ripresa cinematografica	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Studio dei movimenti basilari della macchina da presa.
	Filmmaking	Massimo Ali Mohammad	8 (tribù del set)	Ricreazione di sequenze cinematografiche celebri avanzate. Parte 1
Dicembre - Gennaio	Il Documentario - Postazione per la Memoria	Adriano Sforzi	4	Preparazione e realizzazione di un documentario di osservazione sulla propria realtà

Gennaio	Ripresa cinematografica	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Studio dei movimenti avanzati della macchina da presa.
	Filmmaking	Massimo Ali Mohammad	8 (tribù del set)	Ricreazione di sequenze cinematografiche celebri avanzate. Parte 2
Gennaio - Marzo	La Regia: poetiche e pratiche del cinema (I)	Jonny Costantino	6 (4 regia; 2 regia/sceneggiatura in condirezione con Ylenia Politano)	Esplorazione della settima arte quale luogo di conflazione degli altri linguaggi artistici, ovvero letteratura, teatro, pittura, musica, affrontando tematiche quali: l'adattamento di un romanzo, ipotesi di trasposizione shakespeariana, la costruzione dell'immagine, la concezione ritmica del film. Tra i cineasti indagati: Orson Welles, Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa, Stanley Kubrick, Federico Fellini, Leos Carax.
	La Pre-Produzione di un regista	Adriano Sforzi	3	Tutti i passaggi necessari alla preparazione di un film, dalla ricerca fondi all'interpretazione di un testo fino alla collaborazione con i capi reparto di un film: dallo sceneggiatore agli attori, dal produttore al montatore.
	Composizione dell'Immagine Visiva 2 con Elementi di Storia dell'Arte.	Simona Pancaldi	2	La Stanza 2 : la Progettazione in Sequenza Visiva. Storia dell'Arte Moderna. Scenografia.
Gennaio - Giugno	Audio e musica per il cinema	Fabio Vassallo	2 ore mensili	Definizione dei tipi di ascolto. Udire-sentire vedere-guardare, armonia e contrappunto, estraneazione acustica, mondo reale e montaggio audiovisivo. Concetti di sfondo sonoro, anticipazione e silenzio. La scena sonora, ambienti e spazializzazione. Introduzione al diegetico e trans-sensorialità.
Febbraio	Montaggio cinematografico	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Introduzione al montaggio cinematografico. Lo stacco tra due immagini statiche, lo stacco tra due immagini in movimento, raccontare lo spazio attraverso il montaggio.
	Filmmaking	Massimo Ali Mohammad	8 (tribù del set)	Esercitazione pratica di ripresa di un dialogo con campo e controcampo. Introduzione dei principi base dell'illuminazione cinematografica. Parte 1
Marzo	Montaggio cinematografico	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Raccontare il tempo attraverso il montaggio, il montaggio delle attrazioni, il montaggio discontinuo, quando staccare e quando no.
	Filmmaking	Massimo Ali Mohammad	8 (tribù del set)	Esercitazione pratica di ripresa di un dialogo con campo e controcampo. Introduzione dei principi base dell'illuminazione cinematografica. Parte 2
Aprile	Montaggio cinematografico	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Studio avanzato del montaggio, il montage e principi basilari di montaggio sonoro, comprendere la distinzione tra diegetico ed extradiegetico.
	Filmmaking	Massimo Ali Mohammad	4 (tribù del set)	Approfondimento sul linguaggio del video musicale; come il linguaggio della musica incontra il cinema; analisi approfondita degli elementi linguistici di questo sottogenere a classi unificate
Aprile - Maggio	Filmmaking	Massimo Ali Mohammad	12 (tribù del set)	Esercitazione pratica sulle riprese di un video musicale a classi unificate.
Aprile - Giugno	Progettazione dell'Immagine Visiva con Elementi di Storia dell'Arte.	Simona Pancaldi	2	La Stanza 3 : Storyboard Esecutivo. Storia dell'Arte Contemporanea.
	La Regia: poetiche e pratiche del cinema (I)	Jonny Costantino	6 (4 regia; 2 regia/sceneggiatura in condirezione con Ylenia Politano)	Approfondimento dei temi e degli approcci affrontati nei mesi precedenti, affinando gli strumenti di analisi e la capacità di esplorazione del dispositivo cinematografico, in particolare attraverso tematiche quali: cinema di sguardo e cinema di montaggio; il problema della realtà; la scoperta del volto umano. Tra i cineasti affrontati: Charlie Chaplin, Ingmar Bergman, Pier Paolo Pasolini, Martin Scorsese, Ari Aster.
Maggio	Montaggio cinematografico	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Introduzione degli strumenti di montaggio del programma di editing video DaVinci Resolve applicata.
Giugno	Montaggio cinematografico	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Elementi avanzati di editing Video di DaVinci Resolve.

SECONDO ANNO

PERIODO	MATERIA	DOCENTE	ORE SETTIMANALI	DESCRIZIONE
Ottobre - Novembre	Racconto cinematografico	Massimo Ali Mohammad	16 (regia+sceneggiatura)	Adattamento di una sceneggiatura non originale; analisi di sceneggiature e materiale filmico.
	Regia cinematografica	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Il linguaggio dei generi: LA COMMEDIA
	Color	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Le basi della color correction: la gamma dinamica, la luminanza e le dominanti del colore
Ottobre - Dicembre	La Regia: poetiche e pratiche del cinema (II)	Jonny Costantino	6 (4 regia; 2 regia/sceneggiatura in condirezione con Vito Contento a settimane alterne)	Approfondimento e ampliamento degli argomenti e degli approcci del primo anno, favorendo e guidando percorsi individuali (cinematografici nonché letterari, pittorici, musicali, in generale artistici) che mettano gli studenti nella posizione di elaborare una visione sempre più personale. Tra i cineasti indagati: John Huston, Jean-Luc Godard, Marco Ferreri, Werner Herzog, Elio Petri, David Lynch.
	Audio e musica nel cinema	Fabio Vassallo	1	Definizioni e applicazioni del diegetico nel cinema, modulazione del suono, acustica. Concetto di frequenza ed elaborazione di questa. Utilizzo dei microfoni per il cinema, varietà e descrizione, metodi di piazzamento e funzionamento. Utilizzo pratico del DR, comprensione dei formati di registrazione. utilizzo pratico del DAW, post-produzione.
	No Mind	Alessandra Arlotti	2	Il percorso inizia con un graduale avvicinamento alle tecniche di meditazione partendo dallo stato di rilassamento. Seguiranno fondamentali di storia della psicologia Umanistico - Esistenziale, soffermandosi ai modelli più recenti della Pluralistica Integrata. Si prosegue con l'utilizzo di tecniche di meditazione attive, rivolte a ciò che io chiamo "pulizia emozionale".
Dicembre - Gennaio	Racconto cinematografico	Massimo Ali Mohammad	16 (regia+sceneggiatura)	Sviluppo di una sceneggiatura da un racconto breve; analisi di sceneggiature, materiale letterario e filmico.
	Regia cinematografica	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Il linguaggio dei generi: L'HORROR
	Color	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Correzione base del colore con DaVinci Resolve
	Regia e Attori	Adriano Sforzi	4	Il rapporto tra regista e attore è qualcosa di unico e fondamentale per ogni film. Il casting, le prove, dal lavoro sul personaggio al set, nulla deve essere lasciato al caso.
Gennaio - Marzo	La Regia: poetiche e pratiche del cinema (II)	Jonny Costantino	6 (4 regia; 2 regia/sceneggiatura in condirezione con Vito Contento a settimane alterne)	Tra le tematiche affrontate: concezioni del pianosequenza; "la rappresenzazione"; i fuorilegge e i fuoriclasse del cinema; rielaborare la tradizione; il lavoro sull'attore; i pittori del cinema; autorialità, artigianalità, industria. Tra i cineasti indagati: Rainer Werner Fassbinder, Jean-Pierre Melville, Takeshi Kitano, David Cronenberg, Bruno Dumont.
Gennaio - Giugno	Audio e musica nel cinema	Fabio Vassallo	2	Concetti di volume, gain, sistemi di panning. Capacità reale di modifica del suono e delle sue frequenze. Possibilità di utilizzo delle macchine, dei software e degli hardware per la trasformazione sonora e il suo posizionamento nel tempo e nello spazio. effetti diretti e indiretti del suono su multipista. Progettazione e studio sul proprio lavoro audiovisivo, scelta location, ripresa sonora, sound design e musica. post-produzione intensiva, edit e missaggio del suono.
	No Mind	Alessandra Arlotti	2	Le tecniche di meditazione attive si integrano con quelle passive. Saranno al contempo affrontati temi quali i chakra e i corpi sottili.

Febbraio - Marzo	Racconto cinematografico	Massimo Ali Mohammad	16 (regia+sceneggiatura)	Approfondimento specifico sulle tecniche avanzate di scrittura del dialogo.
	Regia cinematografica	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Il linguaggio dei generi: IL MELODRAMMA
	Color	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Il matching di due clip
Marzo	Regia e Fotografia	Adriano Sforzi	4	Come si relazionano regista e reparto fotografia. Modalità e linguaggio, con una particolare attenzione al risultato da ottenere rispetto alla fruizione dello spettatore
Aprile	Regia e Produzione	Adriano Sforzi	4	Definire il budget. Lo spoglio della sceneggiatura. La stesura del piano di lavorazione. Calcolo del tempo di ripresa per ogni scena. Scegliere le attrezzature necessarie. Guidare e gestire una riunione con i reparti. Il rapporto con i Capi Reparto e con tutta la troupe
Aprile - Maggio	Racconto cinematografico	Massimo Ali Mohammad	16 (regia+sceneggiatura)	Adattamento di un romanzo di genere in sceneggiatura.
	Regia cinematografica	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Il linguaggio dei generi: LA FANTASCIENZA
	Color	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	DaVinci Resolve: dalla color correction al color grading base
Aprile - Giugno	La Regia: poetiche e pratiche del cinema (II)	Jonny Costantino	6 (4 regia; 2 regia/sceneggiatura in condirezione con Vito Contento a settimane alterne)	Tra le tematiche affrontate: il cinema spettacolare d'autore; tra fiction e documentario; l'occhio e lo sguardo; potenze del corpo; sperimentazioni estreme; in cerca della verità estatica; la serialità e l'irripetibilità; l'istinto registico; "film business" e "film adventure". Tra i cineasti indagati: Aleksandr Sokurov, Paul T. Anderson, Carlos Reygadas, Nicolas Winding Refn, Harmony Korine.
Maggio	Regia e Distribuzione	Adriano Sforzi	4	La distribuzione cinematografica è una fase fondamentale del processo di creazione di un film. Il regista deve conoscerla e deve accompagnare la sua opera fino dall' esercente che gestisce la Sala Cinematografica. Le nuove possibilità, da Netflix a Amazon Prime.
Giugno	Color	Massimo Ali Mohammad	8 (regia)	Tecniche avanzate di color grading con DaVinci Resolve
	Professione Regista	Adriano Sforzi	4	Realizzare la preproduzione, le riprese ed il montaggio di un'opera audiovisiva originale in base ai vincoli del committente. Essere consapevoli che la corretta gestione del lavoro passa attraverso una organizzazione ed una archiviazione ordinata dei dati. Realizzare una presentazione video dei propri lavori e la propria presenza sui Social Media.

TERZO ANNO

PERIODO	MATERIA	DOCENTE	ORE SETTIMANALI	DESCRIZIONE
Ottobre - Dicembre	La Regia: poetiche e pratiche del cinema	Jonny Costantino	2	Ampliamento e completamento di un condiviso percorso esplorativo del linguaggio cinematografico dal punto di vista della regia e sempre attraverso le soluzioni di messa in scena dei grandi maestri. Precisazione dello stile e della poetica del singolo studente attraverso tragitti di studio e visione personalizzati sulla base degli specifici interessi e delle esigenze espressive manifestate.
	Racconto cinematografico	Massimo Ali Mohammad	40 (regia + sceneggiatura)	Scrittura, progettazione e pre-produzione dei cortometraggi di fine triennio.
	Composizione e Progettazione dell'Immagine Visiva 1 e Storia dell'Arte	Simona Pancaldi	2	Metodo Storyboard delle 3 Stanze. Composizione Ricerca Visiva. Metodi di Ricerca. Capacità di Visione. Creazione del Soggetto. Mood board. Elementi di Disegno. Collage. Storia dell'Arte Antica e Rinascimentale: i Maestri. La Luce. La Visione Prospettica. L'inquadratura
Ottobre - Giugno	No Mind	Alessandra Arlotti	2	Attraverso molteplici tecniche di meditazione si sperimenta lo "stare nella sensazione" nel qui e ora.
Gennaio - Febbraio	Regia cinematografica	Massimo Ali Mohammad	32 (regia + sceneggiatura)	Location scouting, preparazione del disegno luci e prove girate.
Gennaio - Marzo	Composizione e Progettazione dell'Immagine Visiva 1 e Storia dell'Arte	Simona Pancaldi	2	La Progettazione in Sequenza Visiva, Concepire in Sequenza, Creazione dello Storyboard. Creazione del Personaggio e del suo Ambiente. Costume e Maschera. Espressione Autoriale. Elementi di Scenografia. Storia dell'arte Moderna. Preraffelliti. Impressionismo. Espressionismo.
Gennaio - Giugno	La Regia: poetiche e pratiche del cinema	Jonny Costantino	2	Guida teorica, supporto critico e confronto dialettico ai fini di una concezione e scrittura ottimali del cortometraggio che entro la fine dell'anno ogni studente realizzerà. Mirati potenziamenti e approfondimenti audiovisivi alla luce dei bisogni individuali e di eventuali criticità.
Marzo - Aprile	Filmmaking	Massimo Ali Mohammad	24 (regia + sceneggiatura)	Riprese dei cortometraggi di fine triennio; lavoro sul campo e tutoraggio relativo ai diversi cotesti di ripresa.
Aprile - Giugno	Progettazione dell'immagine Visiva con Elementi di Storia dell'Arte	Simona Pancaldi	2	La Creazione dello Storyboard Esecutivo. Visione Critica. Consegna del Soggetto Elaborato di fine Anno in forma Grafica e Cortometraggio. Storia dell'arte Contemporanea. Analisi Comparata Autoriale. Storia del Cartone Animato, Walter Disney.
Maggio - Giugno	Montaggio cinematografico	Massimo Ali Mohammad	16 (regia + sceneggiatura)	Montaggio e post-produzione dei cortometraggi di fine triennio