

ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA – BERGAMO

anno accademico	2020-21
codice dell'insegnamento	204
nome dell'insegnamento	Regia
docente	Francesco Fei
tipologia dell'attività formativa	Caratterizzante per NT
settore scientifico disciplinare	ABPR35
CFA	6
semestrale /annuale	Annuale
totale ore insegnamento	75
ore di lezione / settimane	4/18

Nome docente e contatti

Francesco Fei - francesco.fei@abagcarrara.it

Obiettivi formativi:

Il corso intende fornire agli studenti le nozioni fondamentali di regia cinematografica. Attraverso l'analisi del linguaggio cinematografico e della sua sintassi, le lezioni saranno improntate alla comprensione del valore del punto di vista registico e delle molteplici possibilità espressive in possesso del mezzo cinematografico, attraverso un continuo rimando ad esempi e visioni appropriate. Il tutto mediato e spiegato anche attraverso l'esperienza diretta maturata dal docente. Parallelamente alla parte teorica, il corso prevede la scrittura e la produzione di un'esercitazione video singola su un tema comune scelto dal docente. Prova propedeutica al progetto video da realizzare per l'esame.

Prerequisiti (propedeuticità)

Il corso presuppone una certa familiarità degli studenti con le tecniche di ripresa e di montaggio e dei mezzi appropriati per realizzarle. E' perciò obbligatorio aver frequentato almeno un anno di corso di "Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo".

Contenuto del corso

Parte Propedeutica: Il Linguaggio cinematografico

Premessa: Il cinema ai tempi di Internet: "una volta c'era il pensiero.."

- Il racconto cinematografico: prima di un film c'è un'idea
 - soggetto
 - trattamento
 - scaletta
 - sceneggiatura
 - storyboard
 - lo spazio e il tempo nel racconto cinematografico
 - il punto di vista narrativo, focalizzazione
 - il racconto nel cinema contemporaneo

- L'inquadratura: "un carrello è una questione morale" (Jean-Luc Godard)
 - una rappresentazione, con una dimensione spaziale e una dimensione temporale,
 - bidimensionalità e prospettiva
 - messa in scena e livello pro filmico
 - l'ambiente e la figura, scenografie virtuali
 - la luce e il colore
 - la recitazione
 - livello filmico: inquadrare è scegliere !
 - il formato dell'inquadratura e i formati cinematografici e digitali

- piani e campi
- il primo piano
- il punto di vista visivo
- la cornice e il fuoricampo
- sguardo e soggettiva
- i movimenti di macchina
- visioni impossibili nel cinema contemporaneo
- inquadrature multiple e “finestre- Il montaggio
- “...tecnicamente il montaggio è quell’operazione che consiste nell’unire la fine di un’inquadratura con l’inizio della successiva, ma in realtà è qualcosa di più di una semplice operazione tecnica: è dar vita a un rapporto sulla base di un progetto narrativo, semantico e/o estetico.”
- spazio e tempo nel montaggio, la durata dell’inquadrature
- montaggio narrativo: continuità e raccordo, campo e controcampo, la linea direttrice, gli inserti
- montaggio connotativo: il montaggio delle attrazioni, Kubrick
- montaggio formale e avanguardia
- montaggio discontinuo, il jump cut
- La profondità di campo e il piano sequenza
- il montaggio nel cinema contemporaneo e il cinema in 3D
- Il nuovo piano sequenza

Il suono e l’immagine

- la presenza sonora nel cinema muto
- suono e immagini, un valore aggiunto: la colonna sonora
- le immagini staccano il suono unisce, selezione e combinazione
- suono diegetico e suono extradiegetico, il fuoricampo
- la musica per film
- i rumori
- l’evoluzione del sonoro nel cinema contemporaneo

Esempi di linguaggio cinematografico, dal cinema muto alla videoarte Parte

Specialistica: la regia e le possibilità espressive

- Il cinema d'Arte: il mito della Sinestesia, il cinema e l'avanguardia
- Il cinema d'animazione, Norman McLaren
- Expanded Cinema
- Il documentario contemporaneo
- Videoclip
- La video arte

Percorso di visioni cinematografiche: proiezione di film significativi per le tematiche del corso
Elaborazione, scrittura e realizzazione di un progetto video su un tema libero, concordato con il docente

Bibliografia:

Testi obbligatori

NICHOLAS MIRZOEFF, *Come vedere il mondo. Un'introduzione alle immagini: dall'autoritratto al selfie, dalle mappe ai film (e altro ancora)*, Johan & Levi, 2013

N. CARR *Internet ci rende stupidi ?*, Cortina Raffaello, 2011

Testi consigliati

“regia”

T. LAURENT, *L'occhio del regista. Visioni di cinema di venti registi*

contemporanei, BUR, 2004

P. BERTETTO (a cura di), *Azione! Come i grandi registi dirigono gli attori*, Minimum Fax, 2007

“sceneggiatura”

CHRIS VOGLER, *Il viaggio dell'eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema*, Audino, 2010

ROBERT MCKEE, *Story. Contenuti, struttura, stile, principi per la sceneggiatura e per l'arte di scrivere storie*, Omero, 2010

“montaggio”

W. MURCH, *In un batter d'occhi. Una prospettiva sul montaggio cinematografico nell'era digitale*, Lindau, 2007

“suono”

MICHEL CHION, *L'audiovisione. Suono e immagine nel cinema*, Lindau, 2017 “registi”

F. TRUFFAUT *Il cinema secondo Hitchcock*, Il Saggiatore, 2009

M. ANTONIONI, *Fare un film è per me vivere*, Marsilio, 2009

K. KIESLOWSKI, *Kieslowski racconta Kieslowski*, Il Castoro, 1998 ANDREJ

TARKOVSKIJ, *Scolpire il tempo, riflessioni sul cinema*, Ist. Internazionale, 2015

W. WENDERS, *L'atto di vedere*, Ubulibri, 2002

DAVID LYNCH, *Io vedo me stesso. La mia arte, il cinema, la vita*, Il Saggiatore, 2016

FRANÇOIS TRUFFAUT, *Il piacere degli occhi*, Minimum Fax, 2010

Metodi didattici

Lezioni frontali, proiezioni, elaborazione progetti personali, esercitazioni pratiche.

Modalità della verifica del profitto

Realizzazione di un progetto video realizzato ad hoc per l'esame, con relativa sceneggiatura scritta. Discussione orale e argomentazione del proprio lavoro in relazione agli approfondimenti teorici sviluppati durante l'anno.

Relazione scritta di un film proiettato durante il corso.

Discussione orale del testo obbligatorio e di un altro a scelta fra i consigliati.

Note

La frequenza al corso è obbligatoria, nella misura minima del 75% di presenza alle lezioni, per poter sostenere l'esame e conseguire i relativi crediti. Nel caso di studenti lavoratori, che presentino richiesta di esonero parziale dalla frequenza, verrà studiato in accordo con il docente un programma alternativo. Lingua di insegnamento: Italiano.

Orario delle lezioni

Corso annuale – Lunedì:9,30– 12,50

Orario di ricevimento

Su appuntamento il lunedì dalle 13 alle 14.