

ACCADEMIA CARRARA DI BELLE ARTI – BERGAMO

CORSO DI REGIA anno accademico 2023/24

docente Francesco FEI

anno accademico	2023/24
codice dell'insegnamento	3000130
nome dell'insegnamento	Regia
docente 1	Francesco Fei
tipologia dell'attività formativa	Caratterizzante
settore scientifico disciplinare	ABPR35
CFA	6
semestre	1° semestre
totale ore insegnamento	75
ore di lezione/ settimane	4/18

Biografia:

Francesco Fei si afferma come regista realizzando numerosi clip con i più importanti musicisti italiani, fra i quali Franco Battiato, Litfiba, Ligabue, Verdena, Blu Vertigo, Carmen Consoli e molti altri.

Il suo primo lungometraggio, "Onde", viene selezionato al prestigioso Festival di Rotterdam e in numerosi altri importanti festival internazionali come San Francisco, Rio de Janeiro, Karlovy Vary, ecc. Il film vince il Premio della Giuria al Festival del Film Italiano di Villerupt e viene segnalato dalla critica come una delle opere prime italiane più interessanti del 2006.

Nel 2016 dirige e produce la docufiction con Filippo Timi "Segantini ritorno alla natura" selezionato al Biografilm Festival dove ha vinto il Premio del Pubblico, per poi uscire con successo al cinema con Nexo.

Nel 2018 il suo documentario "La Regina di Casetta" vince il Premio Miglior Film Italiano al Festival dei Popoli e la Genziana d'Oro al Trento Film Festival e successivamente viene trasmesso su Fuori Orario di Rai 3. Nel 2019 è uscito nei cinema con Nexo in più di 400 sale, il suo documentario "Dentro Caravaggio", candidato ai Nastri d'Argento del documentario.

Il suo secondo lungometraggio "Mi chiedo quando ti mancherò", è stato presentato ad Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma 2019 e al Festival del Cinema Giovane di Castellinaria dove vince il Premio della Giuria.

Il suo documentario "La via incanta", una produzione Sky Original tratta dall'omonimo libro di Marco Albino Ferrari, nel 2022 ha vinto il Premio come Miglior Film al Sestriere Film Festival e una Menzione Speciale allo Swiss Mountain Film Festival di Pontresina e al Verona Mountain Film Festival.

Nel 2022 cura la regia del film sperimentale “Peregrin and the Giant Fish”, tratto dal libro “Die Fischreise - Il viaggio sul pesce” scritto e disegnato da Tom Seidmann-Freud, nipote di Sigmund Freud, con protagoniste le marionette della famosa Compagnia Carlo Colla & Figli, prodotto dalla Pinacoteca di Brera e uscito con successo nelle sale cinematografiche milanesi del circuito Anteo.

Nel 2023 il suo documentario “X sempre assenti” sul gruppo rock Verdena è stato presentato come evento speciale al Biografilm Festival.

Ha collaborato con importanti artisti contemporanei, come Giuseppe Penone, Jenny Saville e Velasco Vitali e realizzato opere di video arte esposte al Festival del Cinema d'Arte di Montreal, alla Biennale d'Architettura, a Arte Cinema, a Schermi dell'Arte ed in importanti musei e gallerie italiane come la Fondazione Salvatore Ferragamo e il Pac di Milano.

I suoi film sono presenti su piattaforme come RaiPlay, Sky e Now Tv, Nexo Plus.

mail: francescofei03@gmail.com

sito: www.francescofei.com

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 un di corso di "Audiovisivi lineari".

Contenuto del corso

Parte Propedeutica: Il Linguaggio cinematografico

- *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
- La parola vs l'immagine: la serialità

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

GIANNI RONDOLINO *Manuale del film*, Utet, 2011

Testi consigliati (un testo obbligatorio a scelta)

“regia”

T. LAURENT, *L'occhio del regista. Visioni di cinema di venticinque registi contemporanei*, BUR, II° edizione 2017

“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”

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

Martedì ore 12:00 -18:10

Orario di ricevimento

Su appuntamento il martedì dalle 13 alle 14.

