# DASL11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN CINEMA E AUDIOVISIVI

| | |
|---|---|
| **Insegnamento** | REGIA |
| **Codice settore disciplinare** | ABPR 35 |
| **Docente** | LORENZO CORVINO |
| **Anno di corso** | 1 |
| **Semestre di insegnamento** | 1° e 2° |
| **Crediti formativi** | 10 |
| **Propedeuticità** | ------ |
| **Obiettivi formativi** | Il Corso ha come obiettivo quello di formare un aspirante professionista duttile e preparato, un problem solver con spiccate doti creative, in grado di sapersi muovere lungo tutte le innumerevoli fasi della filiera produttiva di un progetto filmico, dalla fase dell'ideazione alle vendite internazionali, nella consapevolezza che, sia che si tratti di colui che sarà presente dal primo all'ultimo istante della realizzazione del film come il regista e/o il produttore, sia che si tratti di uno dei vari professionisti/artisti che entrerà a far parte della cospicua squadra per un periodo limitato, occorre sapere perfettamente in cosa consiste il proprio ruolo e quello di ogni altro singolo elemento che concorrerà alla compiutezza dell'opera audiovisiva.<br>- Conoscenza e rispetto dei ruoli.<br>- Acquisizione della disciplina e delle peculiari (leggi: uniche) caratteristiche dell'ambito lavorativo nel settore cinematografico/audiovisivo.<br>- Preparazione alla creazione e alla gestione di una squadra di lavoro, ovvero diventare skillmate, una persona dotata di diverse abilità in grado di supportare gli altri dove occorre senza sostituirsi, al fine di essere un problem solver.<br>- Preparazione alla pianificazione e alla realizzazione di un progetto filmico.<br>- Interdisciplinarietà nel muoversi attraverso strumenti e attitudini differenti.<br>- Sviluppo di un senso critico sul proprio operato e su quello altrui nel breve e lungo periodo di un progetto filmico.<br>- Comprensione della progettualità a lungo termine. |
| **Contenuti del corso** | Le lezioni verteranno sui seguenti argomenti:<br>- Cos'è davvero la regia (1 lezione)- Art House e Movie Genre (1 lezione)<br>- Identificazione e Istanza Narrante (2 lezioni)<br>- Analisi filmologica (1 lezione)<br>- Algoritmo dello Stile (6 lezioni)<br>- Grammatica (6 lezioni)<br>- Come si approccia l'attore al provino (1 lezione)<br>- Come si approccia l'attore sul set (1 lezione)<br>- Esercitazioni pratiche interdisciplinari (5 lezioni) |

| | |
|---|---|
| **Metodologia didattica** | Lezioni frontali.<br>Esercitazioni pratiche anche in co-conduzione con altri docenti del biennio.<br>Incontri in conference call con professionisti del settore per Q&A.<br>In caso di assenza giustificata lo studente deve produrre documentazione relativa da sottoporre alla direzione |

| | | |
|---|---|---|
| **Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche** | UD 1 | L01_Cosa si intende per Algoritmo dello Stile |
| | UD 2 | L02_Superare la Forma con la rottura delle convenzioni |
| | UD 3 | L03_Art House VS Movie Genre |
| | UD 4 | L04_La Lista dei 400 Registi |
| | UD 5 | L05_Imparare a (ri)conoscere l'Istanza Narrante all'opera |
| | UD 6 | L06_Analisi filmologica (un esemplare caso di perfetto uso della grammatica in un prodotto medio che si fa stile) |
| | UD 7 | L07_Istanza Narrante e Spazio drammaturgico (Spatial Relationship / Spatial Manipulation) |
| | UD 8 | L08_Istanza Narrante e Tempo destrutturato (Flashback / Flashforward / Pianosequenza / Sequenza di Montage) |
| | UD 9 | L09_Istanza Narrante e Messinscena (Staging e Body Language) |
| | UD 10 | L10_Istanza Narrante e Montaggio ("Editing is your second chance at directing") |
| | UD 11 | L11_Passaggio #1 dell'Algoritmo dello Stile: Quali Giganti (References) |
| | UD 12 | L12_Passaggio #2 dell'Algoritmo dello Stile: +1 (Singularity) |
| | UD 13 | L13_Passaggio #3 dell'Algoritmo dello Stile: Bugie / Verità (Bigger Than Life) |
| | UD 14 | L14_Passaggio #4 dell'Algoritmo dello Stile: Il Conflitto (Juxtaposition) |
| | UD 15 | L15_Passaggio #5 dell'Algoritmo dello Stile: Correlativo Oggettivo (Links) |
| | UD 16 | L16_Passaggio #6 dell'Algoritmo dello Stile: Nucleo (Core) |
| | UD 17 | L17_Passaggio #7 dell'Algoritmo dello Stile: Schemi Ricorrenti (Patterns) |
| | UD 18 | L18_Passaggio #8 dell'Algoritmo dello Stile: Il Patto (Entry Keys) |

| | | |
|---|---|---|
| | UD 19 | L19_Passaggio #9 dell'Algoritmo dello Stile: Identificazione (Anthropomorphism) |
| | UD 20 | L20_Passaggio #10 dell'Algoritmo dello Stile: Semplificazione (Stylization) |
| | UD 21 | L21-L24 Esercitazioni pratiche e Laboratori e/o Trasferte |
| | UD 22 | L21-L24 Esercitazioni pratiche e Laboratori e/o Trasferte |
| | UD 23 | L21-L24 Esercitazioni pratiche e Laboratori e/o Trasferte |
| | UD 24 | L21-L24 Esercitazioni pratiche e Laboratori e/o Trasferte |

| | |
|---|---|
| **Bibliografia di riferimento** | I seguenti testi sono da considerarsi a titolo di suggerimento quali letture esegetiche:<br>- Il cinema secondo Hitchcock (François Truffaut, Il Saggiatore, 2014)<br>- Manuale del film (Gianni Rondolino & Dario Tomasi, Utet, 2018)<br>- Save the Cat (Blake Snyder, Omero, 2014)<br>- Il cinema e l'arte del montaggio (Michael Ondaatje, Garzanti, 2019)<br>- Accanto al regista (Francesca Scanu, Audino, 2019)<br>Verrà fornito un link Dropbox costantemente aggiornato in cui saranno inserite slide e dispense delle lezioni che fungeranno da base per la prova d'esame |
| **Modalità esame finale** | Ciascuno studente o gruppo di studenti, pur tuttavia con mansioni distinte, dovrà inoltre portare la copia uno, definitiva nel montaggio e finalizzata nella postproduzione, di un elaborato audiovisivo della durata variabile tra i 30 e i 300 secondi (titoli testa/coda esclusi) di un genere a scelta tra i seguenti: fake spot, videoclip, cortometraggio animato, cortometraggio live action, cortometraggio documentaristico, fashion movie, rip-o-matic, fake trailer, pitch.<br><br>Sarà richiesta altresì l'esposizione del lavoro preparatorio che ha preceduto la realizzazione dell'elaborato audiovisivo, con l'ausilio di visual management, ossia tramite presentazione PowerPoint o Keynote, con slides coordinate nel template e nel layout, ad opera dello studente stesso o del gruppo di studenti. La presentazione di fatto costituirà la simulazione di un lookbook del lavoro svolto dalla preproduzione alle riprese fino alla postproduzione<br><br>Ciascuno studente dovrà portare a sua scelta, da una lista che verrà fornita ad uopo, due o più film di un regista di cui dovrà analizzare lo stile adoperando una serie di criteri di analisi filmologica che verranno forniti durante il corso.<br><br>Oppure in alternativa verranno poste domande sui contenuti affrontari durante il corso. |

| | |
|---|---|
| **Software/s richiesto/i** | |
| **Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori** | L'attrezzatura comprende quanto occorre per portare a compimento un'opera audiovisiva; dal camera department al sound device, si props e costumi fino all'efiting audio video finale |
| **Incontri o uscite previste.** | Sono previste trasferte a Roma presso Teatri di posa, Sete Laboratori di post-produzione audio e video, ed incontri con professionisti all'opera. |

I seguenti 100 film sono da considerarsi capisaldi validi per tutti e tre i corsi del biennio, Regia I, Cinematografia I, Cinematografia II. Durante le lezioni saranno segnalate altre opere. Si consiglia la versione originale sottotitolata in caso di film non in lingua italiana, tuttavia è ugualmente consentita la visione nella versione italiana:

- Das Cabinet des Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920)
- Bronenosets Potemkin (Sergei M. Eisenstein, 1925)
- Metropolis (Fritz, Lang, 1927)
- Sunrise (F.W. Murnau, 1927)
- The Cameraman (Edward Sedgwick, 1928)
- The Crowd (King Vidor, 1928)
- M (Fritz Lang, 1931)
- L'Atalante (Jean Vigo, 1934)
- Modern Times (Charlie Chaplin, 1936)
- Stagecoach (John Ford, 1939)
- Fantasia (AA. VV., 1940)
- Citizen Kane (Orson Welles, 1941)
- Hellzapoppin' (H.C. Potter, 1941)
- The Maltese Falcon (John Huston, 1941)
- Shadow of a Doubt (Alfred Hitchcock, 1943)
- Double Indemnity (Billy Wilder, 1944)
- Roma città aperta (Roberto Rossellini, 1945)
- Ladri di biciclette (Vittorio De Sica, 1948)
- Sunset Blvd. (Billy Wilder, 1950)
- Tôkyô monogatari (Yasujirô Ozu, 1953)
- Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954)
- Shichinin no samurai (Akira Kurosawa, 1954)
- Rebel Without a Cause (Nicholas Rsy, 1955)
- Ordet (Carl Theodor Dreyer, 1955)
- The Night of the Hunter (Charles Laughton, 1955)
- The Searchers (John Ford, 1956)
- Written on the Wind (Douglas Sirk, 1956)
- 12 Angry Men (Sidney Lumet, 1957)
- Ascenseur pour l'échafaud (Luis Malle, 1958)
- Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958)
- Apur Sansar (Satyajit Ray, 1959)
- Hiroshima Mon Amour (Alain Resnais, 1959)
- Imitation of Life (Douglas Sirk, 1959)

- Suddenly, Last Summer (Joseph L. Mankiewicz, 1959)
- À bout de souffle (Jean-Luc Godard, 1960)
- L'avventura (Michelangelo Antonioni, 1960)
- Psycho (Alfred Hitchcock, 1960)
- El ángel exterminador (Luis Buñuel, 1962)
- Ivanovo detstvo (Andrei Tarkovsky, 1962)
- Jules et Jim (François Truffaut, 1962)
- 8 1/2 (Federico Fellini, 1963)
- Le mépris (Jean-Luc Godard, 1963)
- Soy Cuba (Mikhail Kalatozov, 1964)
- Pierrot le Fou (Jean-Luc Godard, 1965)
- Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966)
- Persona (Ingmar Bergman, 1966)
- Playtime (Jacques Tati, 1967)
- 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968)
- Rosemary's Baby (Roman Polanski, 1968)
- Easy Rider (Dennis Hopper, 1969)
- Straw Dogs (Sam Peckinpah, 1971)
- Viskningar och rop (Ingmar Bergman, 1972)
- Fontane Effi Briest (Rainer Werner Fassbinder, 1974)
- Jaws (Steven Spielberg, 1975)
- Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)
- Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)
- The Shining (Stanley Kubrick, 1980)
- Blade Runner (Ridley Scott, 1982)
- Once Upon a Time in America (Sergio Leone, 1984)
- Der Himmel über Berlin (Wim Wenders, 1987)
- Dà hóng denglong gaogao guà (Zhang Yimou, 1991)
- The Silence of the Lambs (Jonathsn Demme, 1991)
- Schindler's List (Steven Spielberg, 1993)
- Ai qing wan sui (Tsai Ming-liang, 1994)
- Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)
- Underground (Emir Kusturica, 1995)
- Fargo (Joel & Ethan Coen, 1996)
- Hana-bi (Takeshi Kitano, 1997)
- Titanic (James Cameron, 1997)
- Saving Private Ryan (Steven Spielberg 1998)
- The Thin Red Line (Terrence Malick, 1998)
- The Truman Show (Peter Weir, 1998)
- American Beauty (Sam Mendes, 1999)
- Fight Club (David Fincher, 1999)
- Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999)
- The Blair Witch Project (Daniel Myrick & Eduardo Sánchez, 1999)
- The Sixth Sense (M. Night Shyamalan, 1999)
- The Straight Story (David Lynch, 1999)
- Dancer in the Dark (Lars Von Trier, 2000)
- Fa yeung nin wah (Wong Kar-Wai, 2000)
- 25th Hour (Spike Lee, 2002)
- Russkiy kovcheg (Alexandr Sokurov, 2002)
- Bom Yeoareum Gaeul Gyeoul Geurigo Bom (Kim Ki-duk, 2003)
- Dogville (Lars Von Trier. 2003)
- Les triplettes de Belleville (Sylvain Chomet, 2003)
- Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004)
- The Village (M. Night Shyamalan, 2004)
- L'enfant (jean-Pierre & Luc Dardenne, 2005)
- Match Point (Woody Allen, 2005)
- There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson, 2007)

- Zodiac (David Fincher, 2007)
- Enter the Void (Gaspar Noé, 2008)
- Gomorra (Matteo Garrone, 2008)
- Das weiße Band (Michael Haneke, 2009)
- 127 Hours (Danny Boyle, 2010)
- Mommy (Xavier Dolan, 2014)
- Plemya (Myroslav Slaboshpytskyi, 2014)
- Mad Max: Fury Road (George Miller, 2015)
- Roma (Alfonso Cuarón, 2018)
- Gisaengchung (Bong Joon Ho, 2019)