# DASL 11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN CINEMA E AUDIOVISIVI

| | |
|---|---|
| **Insegnamento** | VIDEO EDITING |
| **Codice settore disciplinare** | ABTEC43 |
| **Docente** | LUIGI MEARELLI |
| **Anno di corso** | 1 |
| **Semestre di insegnamento** | 2° |
| **Crediti formativi** | 6 |
| **Propedeuticità** | VIDEO EDITING è un esame propedeutico, pertanto deve essere sostenuto nell'anno accademico precedente a quello di TECNICHE DI MONTAGGIO |
| **Obiettivi formativi** | Approfondita conoscenza della storia del cinema mondiale, delle dinamiche cinematografiche e delle analisi delle stesse con particolare attenzione al montaggio e alla sua evoluzione storica.<br>Conoscenza della "filiera cinema" e di come il montaggio ne faccia parte.<br>Basi di Avid Media Composer per poter utilizzare il software e lavorare su scene di film da rimontare e analizzare |
| **Contenuti del corso** | Ogni unità didattica alterna lezione teorica, analisi filmica e pratica di montaggio.<br>Il corso introduce alla teoria e alla pratica del montaggio cinematografico e audiovisivo, esplorando il linguaggio del cinema attraverso la storia, la tecnica e l'estetica.<br>Si analizza la filiera produttiva di un film, dal set alla post-produzione, approfondendo il ruolo del montatore e il suo rapporto creativo con regista, suono, musicista e mix.<br>Si approfondisce l'evoluzione tecnologica: dalla pellicola al digitale fino all'intelligenza artificiale, e al modo in cui ogni fase storica ha ridefinito la grammatica del montaggio.<br>Si approfondisce la differenza di approccio al montaggio tra film, documentario e serie.<br>Si introduce il concetto di sceneggiatura desunta.<br>Attraverso lo studio e l'analisi di sequenze tratte da film, gli studenti imparano a leggere, selezionare e organizzare il materiale, per poter poi montare alcune scene attraverso materiali messi a disposizione dal docente e facendo quindi pratica nell'utilizzo del software Avid Media Composer. |

| | |
|---|---|
| **Metodologia didattica** | Costante alternanza di teoria, analisi filmica e pratica di montaggio attraverso lezioni frontali con l'utilizzo del software Avid Media Composer. Vengono mostrati materiali tratti da film di ogni periodo storico e da film montati dal docente. Gli studenti saranno costantemente coinvolti e stimolati in un percorso approfondito e soprattutto condiviso. |

| | | |
|---|---|---|
| **Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche** | UD 1 | • Presentazione del corso, degli obiettivi e del metodo di lavoro<br>• TEST "DIAGNOSTICO" INIZIALE<br>• Introduzione al linguaggio del cinema e al concetto di montaggio<br>• Panoramica sul software Avid MediaComposer e apertura di un progetto |
| | UD 2 | • Dall'idea alla post-produzione: ruoli e workflow<br>• Il montatore come punto di connessione tra regia e post<br>• Analisi di un caso reale: il percorso di un film attraverso le sue fasi<br>• Organizzare il materiale su Avid Media Composer |
| | UD 3 | • Come leggere il girato: osservazione, selezione e scelte<br>• Il montatore come primo spettatore del film<br>• Analisi di una scena tratta da un film montato dal docente<br>• Visione del materiale e prime scelte di montaggio su Avid Media Composer |
| | UD 4 | • Evoluzione tecnica e linguistica del montaggio e come il montaggio ha cambiato il cinema dele origini<br>• Come le tecnologie (moviola, digitale, AI) modificano la grammatica e la forma del cinema (esempi tratti da film di epoche diverse)<br>• Esercitazioni di montaggio su Avid Media Composer |
| | UD 5 | • Rapporto con regia, suono, musiche e mix finale<br>• La collaborazione come processo creativo<br>• Esercitazioni di montaggio su Avid Media Composer |
| | UD 6 | • Primo incontro: "I PROFESSIONISTI DEL CINEMA" |
| | UD 7 | • TEST DI VALUTAZIONE DI METÀ CORSO<br>• La sceneggiatura desunta: cos'è e come il montaggio riscrive il film<br>• Dal girato alla costruzione narrativa<br>• Esercitazioni di montaggio su Avid Media Composer |
| | UD 8 | • Montaggio alternato, montaggio parallelo<br>• Tempo soggettivo e discontinuità. Il jump-cut , il piano-sequenza, il "montage"<br>• Esercizio di montaggio ritmico su materiale non dialogato (con musica e senza) |
| | UD 9 | • Secondo incontro: "I PROFESSIONISTI DEL CINEMA" |
| | UD 10 | • Il suono come materia narrativa del montaggio<br>• Gestione del suono e della musica nel montaggio<br>• Esercitazione su Avid Media Composer su strumenti relativi al suono |
| | UD 11 | • Terzo incontro: "I PROFESSIONISTI DEL CINEMA" |
| | UD 12 | • Conclusioni sulla teoria: che cos'è il montaggio? Dibattito e dialogo aperto alla luce del percorso fatto<br>• Conclusioni sulla pratica: Avid Media Composer come strumento per rendere reali le proprie intuizioni<br>• Assegnazione materiali per l'esame |

| | |
|---|---|
| **Bibliografia di riferimento** | • Gianni Rondolino, Dario Tomasi, *Manuale del film*, UTET Università, 2023<br>• André Bazin, *Che cos'è il cinema?*, Garzanti, 1999<br>• Francesco Casetti, Federico Di Chio, *Analisi del film,* Strumenti Bompiani, 1990 (verranno fornite dispense)<br>• Michel Chion, *L'audiovisione. Suono e immagine nel cinema,* Lindau, 1997 (o 2017)<br>• Gilles Deleuze, *L'immagine-movimento. Cinema. Vol.1,* Piccola biblioteca Einaudi, 2016<br>• Gilles Deleuze, *L'immagine-tempo. Cinema. Vol.2,* Piccola biblioteca Einaudi, 2017<br>• Robert Bresson, *Note sul cinematografo*, Marsilio, 2008<br>• Francois Truffaut, *Il cinema secondo Hitchcock,* Il Saggiatore, 2014<br>• Walter Murch, *In un batter d'occhi. Una prospettiva sul montaggio cinematografico nell'era digitale*, Lindau, 2000<br>• Roberto Perpignani, *Dare forma alle emozioni,* Falsopiano Cinema, 2006 (va bene anche E-book)<br>• Kristin Thompson, David Bordwell, Jeff Smith, *Storia del cinema. Un'introduzione,* McGraw Hill - Connect, 2022<br><br>Nota: I testi sottolineati sono obbligatori<br><br>(In allegato la filmografia essenziale) |
| **Modalità esame finale** | Gli studenti dovranno portare all'esame una scena da loro montata su materiali forniti dal docente e spiegare il processo sia creativo che tecnico utilizzato.<br>La scena montata dovrà essere consegnata al docente (con modalità da stabilire) almeno 2 settimane prima dell'esame.<br>Dovranno, inoltre, saper rispondere a domande relative alla parte teorica affrontata durante il corso e riguardante anche la bibliografia di riferimento. |
| **Software/s richiesto/i** | AVID MEDIA COMPOSER |
| **Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori** | È necessario l'utilizzo del computer e di un laboratorio con videoproiettore. |
| **Incontri o uscite previste.** | Sono previsti incontri con registi, musicisti, produttori e sound designer |