DASL 11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° LIVELLO IN CINEMA e AUDIOVISIVI

Insegnamento	TECNICHE DI DOCUMENTAZIONE DELL'AUDIOVISIVO
Codice settore disciplinare	ABTEC43
Docente	PROF. VERONICA CITI
Anno di corso	1°
Semestre di insegnamento	1° e 2°
Crediti formativi	8
Propedeuticità	nessuna
Obiettivi formativi	Rendere gli studenti consapevoli e preparati sia dal punto di vista concettuale che tecnico-operativo nel documentare un evento reale, nell'affrontare una narrazione complessa di un aspetto della realtà che sia un personaggio, una vicenda o una tematica personale, utilizzando il mezzo audiovisivo.
Contenuti del corso	Dal punto di vista pratico verranno affrontati i criteri per gestire una videocamera e l'attrezzatura audio durante la presa diretta di un evento reale e/o un'intervista. Dal punto di vista teorico verranno discussi e analizzati vari documentari, selezionati per tematica e stile, affrontando in modo specifico gli aspetti della scrittura, della struttura narrativa, della modalità di esposizione, del montaggio.
Metodologia didattica	Alternanza di lezioni teoriche con la discussione e l'analisi dei documentari selezionati e di lezioni pratiche/ esercitazioni volte ad approfondire gli aspetti più importanti della realizzazione e della finalizzazione di un documentario audiovisivo. Agli studenti viene periodicamente richiesta la realizzazione di esercizi di potenziamento tecnico o di analisi di audiovisivi.

Libera Accademia di Belle Arti
Piazza Badia a Ripoli 1/A - Firenze
www.laba.biz - info@laba.biz
tel. +39 0556530786

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche	UD 1	Introduzione e basi del linguaggio. Cos'è un documentario? • Definizioni e confini del genere • Il "patto di veridicità" e la questione della realtà filmata • Le origini del documentario: Lumière, Flaherty, Vertov
	UD 2	Laboratorio: osservare e filmare il reale • Esercizi di osservazione e ripresa in ambiente reale • Introduzione all'uso di camera e suono • Brevi esercitazioni di montaggio osservativo
	UD 3	Dalle origini alla modernità. Il documentario sociale e politico ('30-'50) • Grierson, la scuola inglese, il New Deal • L'uso propagandistico e sociale del reale
	UD 4	Laboratorio: costruire un soggetto documentario • Ricerca di temi sociali e idee di racconto • Scrittura del concept e del trattamento breve
	UD 5	Il cinema diretto e il cinéma vérité. Le rivoluzioni degli anni '60 • Rouch, Morin, Leacock, Wiseman • Il documentario partecipativo e osservativo
	UD 6	Laboratorio: intervista e osservazione • Tecniche di intervista, microfono e gestione del rapporto con il soggetto • Simulazioni pratiche di riprese di osservazione
	UD 7	Narrazione e montaggio del reale. Le forme del documentario (Bill Nichols) • Espositivo, poetico, riflessivo, performativo, osservativo, partecipativo • Analisi di casi emblematici
	UD 8	Laboratorio: scrittura audiovisiva e montaggio • Montaggio di materiali d'archivio e riprese proprie • Costruzione del ritmo e del punto di vista
	UD 9	L'autore nel documentario • La soggettività e l'autobiografia nel cinema del reale • Questioni etiche e di rappresentazione • Il documentario come opera prima. Vittorio De seta. Padre del documentario italiano. L'importanza del sonoro.
	UD 10	I documentario e la famiglia. Alina Marazzi, Duccio Chiarini e altri registi. Esercizio sull'archivio raccontare una storia con foto e filmati di repertorio.
	UD 11	Laboratorio: voce narrante e punto di vista • Esercizi su voice-over, diario visivo e commento • Analisi collettiva di sequenze
	UD 12	Revisione dell'esercizio. Microfoni per il voice over. Utilizzo ed esercitazione di ripresa e sovraincisione sui lavori.
	UD 13	Usare l'archivio. Documentari che utilizzano filmati di archivi storici e privati, fotografie, found footage. "Formato Ridotto"
	UD 14	Il documentario riflessivo: Herzog e altri autori. Dal realismo classico alle nuove forme del reale • Mockumentary, found footage, hybrid doc • Nuove tendenze: Rosi, Oppenheimer, Herzog, Varda
	UD 15	Documentario ed arte. Documentario d'artista e documentari su artisti.
	UD 16	Esercitazione: documentare una performance attoriale, sportiva o musicale. Problematiche.
	UD 17	Revisione dell'esercitazione sull'ambiente naturale e editing del progetto sulla performance
	UD 18	Habitat. Il rapporto tra essere umano ed ambiente nel Documentario. Documentare il presente • Cinema politico, sociale e d'inchiesta • Documentario e attivismo
	UD 19	Documentario e musica / Documentario e sport

	UD 20	I documentari di Pietro Marcello. Documentari low budget e uso sperimentale dell'archivio
	UD 21	Il documentario performativo e finzionale, contaminazioni con altri generi
	UD 22	Laboratorio: reportage e inchiesta visiva • Costruzione di un breve reportage audiovisivo su un tema locale
	UD 23	Il documentario digitale e interattivo • Webdoc, crossmedia, realtà virtuale e nuove piattaforme • Narrazione non lineare
	UD2 4	Presentazione e valutazione finale • Proiezione e discussione in aula
Bibliografia di riferimento		• M. Fantoni Minnella "Film documentario d'autore - Una storia parallela",Odoya 2017 • M. Bertozzi "Storia del documentario italiano. Immagini e culture dell'altro cinema" Marsilio 2008 • M. Bertozzi "Documentario come arte. Riuso, performance, autobiografia nell'esperienza del cinema contemporaneo" Marsilio 2018 • B. Nichols "Introduzione al documentario" Il Castoro 2014 • E. Barnouw "Documentary: A History of the Non-Fiction Film" Oxford University Press Inc. 1993
Modalità esame finale		Analisi critica dell'esercitazioni realizzate durante l'anno e del progetto video d'esame, discussione dei temi teorici inerenti l'audiovisivo esposti a lezione
Software/s richiesto/i		Adobe Premiere Pro, Adobe Audition
Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori		Le lezioni sono teorico/laboratoriali, si richiede pertanto l'utilizzo della Movie Hall
Incontri o uscite previste.		Festival dei Popoli Lo schermo dell'arte Uscita a Project Italia per valutazione attrezzature audiovisive Uscita per documentazione locale, teatro e performance