

Conoscere il cinema

L'alfabeto audiovisivo e la creazione di una sceneggiatura

Docenti: Marco Cei; Neva Ceseri

Ore totali: 10 (5 di sceneggiatura; 5 di alfabetizzazione e analisi)

Obiettivo del corso

Favorire l'educazione all'immagine e all'audiovisivo tra i ragazzi mediante l'approfondimento (teorico e pratico) del linguaggio, della struttura e della scrittura cinematografica.

Destinatari:

Studenti dell'Istituto di Istruzione Tecnica e Liceale Russell-Newton di Scandicci

Sceneggiatura (a cura di Marco Cei)

1. Elementi preliminari

L'idea: su cosa è incentrata la storia?

Il tema: cosa vogliamo raccontare attraverso la storia? (le 36 trame possibili).

Il soggetto e la sinossi: raccontare in breve anzi brevissimo.

2. Storia di una sceneggiatura

Come nasce una storia: il conflitto drammatico.

la trama strutturata: preparazione, confronto, risoluzione; gli atti di una storia; Paradigma di Syd Field.

Cenni al viaggio dell'eroe di Christopher Vogler. Il punto di vista; i colpi di scena.

I ruoli della storia; Protagonista, Antagonista, Personaggi secondari, antieroe.

Carattere, atteggiamento, le esigenze e il cambiamento dei personaggi.

Esercitazioni: proposta soggetto (da pubblicare e condividere su gruppo FB dedicato).

3. La sceneggiatura: spazio e tempo

Regole, struttura e stile della scrittura cinematografica.

Scrittura visiva e al presente.

Ellissi narrative.

Flashback e Flashforward.

Esercitazioni: riflessioni collettive e selezione del soggetto più adatto.

4. Scaletta e "ossatura" di una sceneggiatura

La scaletta.

I dialoghi.

Didascalie delle azioni.

Intestazione delle scene.

Esercitazioni: lavoro di gruppo finalizzato alla stesura di una sceneg. completa.

5. Revisione finale

Presentazione e revisione dei lavori dei ragazzi.

Alfabeto e grammatica audiovisiva (a cura di Neva Ceseri)

1. Introduzione alla "macchina cinema"

Nascita e sviluppo di un'arte caleidoscopica

- Dal Precinema al Cinematografo: ombre cinesi, giochi ottici e immagini in movimento
- "Questo succede solo nei film!": il piacere dello spettacolo cinematografico (possibilità e generi cinematografici)
- Creazione, realizzazione e... visione: tanto lavoro racchiuso in due ore di film! (professionisti; strutture; location e organizzazione)

TEORIA ED ESEMPI VIDEO

2. Qualche nozione di grammatica... visiva

- L'inquadratura
- I campi e i piani
- I movimenti e le posizioni della macchina da presa

TEORIA ED ESEMPI VIDEO

3. La luce, il suono e la musica

- Illuminazione e drammatizzazione di uno spazio (qualità, direzione; sorgente e colore)
- Ascoltare un film: "l'audio è per l'immagine quello che l'ombra è per i corpi" (voce, rumore, suoni e musica)
- Dal muto al cinema sonoro: suono in-off-over; parallelismo e contrappunto
- Uso narrativo del sonoro

TEORIA ED ESEMPI VIDEO

4. Il montaggio

- Cos'è il montaggio: selezionare, ordinare e unire...
- Ritmo e Raccordi: il passaggio da un'inquadratura all'altra
- Montaggio alternato e parallelo
- Il tempo nel film (ellissi; flashback e flashforward)
- Dal cinematografo al cinema... come linguaggio

TEORIA ED ESEMPI VIDEO

5. Analisi audiovisiva di gruppo!

- Video estratti, selezionati dai ragazzi e da analizzare insieme in base alle informazioni acquisite durante il corso

COSTI E ADESIONI

Costo complessivo del corso: 600 euro (lordo); 480 netto (Ritenuta d'acconto 20% IRPEF: euro 120)

Numero partecipanti: min. 10-12; max 20