

— Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL11—
Diploma Accademico di Primo livello in Cinema
corso in Cinema

Tecniche di documentazione audiovisiva

Codice ABTEC 43 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2022–2023

Professore Carlo Lo Giudice

— Obiettivi formativi

Il radicale cambiamento della società di oggi, dei mezzi a nostra disposizione e dell'approccio stesso alla realtà, ha generato una profondissima riflessione sul cinema, sul modo di farlo e di progettarlo. Mentre il cinema di finzione infatti chiude sempre di più le porte del racconto a elementi tratti dalla "realtà" contingente simulando il reale, un altro cinema, di base documentaria si rinnova, cercando altre vie. Si tratta di un cinema che del "reale contingente" fa il suo punto di partenza; del caso e della relazione i suoi più potenti alleati. Tale cambiamento ha modificato la figura del realizzatore di film. Sempre più la produzione di film prevede infatti la figura di un autore nuovo, multidisciplinare, che sia in grado di realizzare autonomamente o con pochissimi collaboratori dei lavori video professionali. Il corso, dopo un excursus storico, linguistico e tecnico, si concentrerà in particolare sulla fase di ideazione e scrittura di questo tipo di cinema e lo farà accompagnando ogni partecipante fino all'elaborazione di un documentario breve o di un "dossier di progetto" completo di trailer video spendibile per essere sottoposto a produttori e broadcasters.

— Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni frontali in aula.

— Modalità esame

È richiesta la realizzazione di un film breve su base realistica o un dossier completo per un film lungo corredato da riprese (rough cut) strutturate. Sono previste revisioni intermedie anche online su richiesta dello studente.

— Prerequisiti richiesti

Il corso è strettamente collegato con la materia tecniche di ripresa tenuta dallo stesso docente nel primo anno. È dunque richiesta la padronanza di base della video/cinecamera. È inoltre richiesto il possesso di attrezzature di ripresa video individuali e la conoscenza di base di un software di montaggio.

— Frequenza lezioni

La frequenza è obbligatoria non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti e programmazione del corso

1. Teoria. Stili e forme di racconto della realtà, analisi delle strutture narrative di alcuni dei film più importanti della storia del cinema e del documentario contemporaneo.

2. Tecnica. La percezione e lo sguardo: proposta per un approccio alla realtà contemporanea; preparazione alla ricerca dello spunto (esercizi in classe); le ricerche e l'individuazione del tema centrale; la scrittura drammaturgica della "realtà"; la relazione con il protagonista/i; il lavoro sul campo: le riprese e il suono.

3. Verifiche. Incontri di verifica e progresso lavori scritti; messa a punto e focalizzazione; verità punto di vista ed etica.

4. Organizzazione del girato. Il pre-montaggio; l'uso del materiale d'archivio.

5. Finalizzazione. Visione dei rough-cut; ottimizzazione del dossier di progetto.

—Testi di riferimento consigliati

- M. Bertozzi, G.Pannone, L'idea documentaria. Altri sguardi del cinema italiano, Lindau, Torino, 2007
- B. Nichols, Introduzione al documentario [Introduction to documentary, 2001], Il Castoro, Milano, 2006
- G. Gauthier, Le documentaire un autre cinéma, Armand Colin, Paris, 2008
- F. Jost, Realtà/Finzione. L'impero del falso, Il Castoro, Milano, 2003

—filmografia

1. Robert Flaherty, Nanook of the nord, 1922
2. Herbert Pointing, The Great white silence, 1924
3. Walter Ruttmann, Berlino sinfonia di una grande città, 1927
4. Jean Painleve, The Octopuss, 1927
5. Dziga Vertov, L'uomo con la macchina da presa, 1929
6. John Grierson, Drifters, 1929
7. Joris Ivens, Regen, 1929
8. Luis Bunuel, Las Hurdes, 1932
9. Joris Ivens, Henri Stork, Borinage, 1933
10. Willy Zielke, Das Stahltier, 1935

11. Leni Riefenstahl, Olympia, 1936
12. Joris Ivens, Power and the Land, 1940
13. Luciano Emmer, Il paradiso terrestre, 1940
14. Michelangelo Antonioni, Gente del Po, 1947
15. Robert Flaherty, Louisiana Story, 1948
16. Sydney Meyers, The quiet one, 1948
17. Alain Resnais e Robert Hessens, Guernica, 1950
18. Vittorio De Seta, Lu tempu di lu pisci spada, 1954
19. Vittorio De Seta, Parabola d'oro, 1955
20. Jean Rouch, Les Maîtres Fous, 1955
21. George Clouzot, Le mistère Picasso, 1956
22. Jean Rouch, Moi un noir, 1958
23. Roberto Rossellini, India, 1959
24. Jean Rouch e Edgar Morin, Chronic d'un été, 1961
25. Michel Brault e Pierre Perrault, Pour la suite du monde, 1963
26. Robert Wiseman, Titicut folies, 1967
27. Albert e David Maysles, Salesman, 1969
28. Marco Bellocchio, Silvano Agosti, Sandro Petraglia, Stefano Rulli, Matti da slegare, 1976
29. Alberto Grifi, Anna, 1975
30. Franco Piavoli, Il pianeta Azzurro, 1981
31. Godfrey Reggio, Koyaanisquatsi, 1983
32. Jem Cohen, This is a history of new York, 1987
33. Alessandro Rossetto, Chiusura, 2001
34. Nicholas Philibert, Essere e avere, 2002
35. Alina Marazzi, Un'ora sola ti vorrei, 2002
36. Leonardo Di Costanzo, A scuola, 2003
37. Werner Herzog, Grizzly man, 2005
38. Gianfranco Rosi, Below sea level, 2008
39. Pietro Marcello, La bocca del lupo, 2009
40. Wang Bing, Man with no name, 2010
41. Joshua Oppenheimer, The act of killing, 2012
42. Michele Fornasero, SmoKings, 2014
43. Erik Gandini, La teoria svedese dell'amore, 2015
44. Valentina Pedicini, Faith, 2019
45. Pippa Ehrlich e James Reed, My Octopus teacher, 2020

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell'avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it