

**Scheda del corso** Sceneggiatura 1

**Settore disciplinare** ABTEC 40

**Corso** Teorico-pratico

**Docente** Eliana Masulli

**Programma:**

Nella società contemporanea e con l'incremento sempre più notevole della new media art, domandarsi quale scopo assuma l'immagine, in quanto veicolo di senso, rappresenta un motivo di ulteriore riflessione sul fare artistico. Entro un ambito di studio sulle Arti Visive e il multiforme scenario di trasmissione e applicazione, gli allievi avranno modo di apprendere i meccanismi in cui opera la percezione e acquisire la capacità di strutturare, comporre e restituire messaggi visivi, coerenti all'intenzione artistica e comunicativa. In tal senso gli allievi avranno modo di acquisire le competenze teoriche, tecniche e applicative per creare e gestire lo spazio scenico del racconto filmico. Il corso si articolerà in lezioni teoriche, mirate alla comprensione della storia del cinema, dei linguaggi e delle fenomenologie tese tra tradizione e innovazione, e in lezioni pratiche, mirate a dare forma alle istanze creative degli allievi, attraverso esercitazioni di laboratorio.

**Obiettivi e attività:**

1. analizzare l'attività cognitiva della mente rispetto le modalità di percezione delle immagini
2. laboratorio di semiotica visiva
3. principi di elaborazione pratica di un progetto narrante.

**Lezione 1. La sceneggiatura**

- Definizione
- Struttura
- Il formato della sceneggiatura
- Teorie strutturali: paradigma di Syd Field, il viaggio dell'eroe, struttura in tre atti
- Ruolo dello sceneggiatore nel processo di produzione cinematografica

**Lezione 2. Il linguaggio**

- Acquisizione di senso di un contenuto narrativo: tradurre le immagini in scrittura
- La strutturazione dei messaggi visivi in chiave ritmica
- I linguaggi cinematografici: il dibattito a partire da *Le cinéma: langue ou langage?*

#### Lezione 3. Semiotica visiva

- La semiotica interpretativa
- Analisi sugli aspetti storici e tecnici dei testi cinematografici, televisivi e multimediali

#### Lezione 4. La scrittura cinematografica

- I tempi della narrazione
- La scrittura cinematografica
- Esempi forniti dal docente e discussi con la classe

#### Lezione 5. Test

- Esercitazione di riepilogo

#### Lezione 6. La sceneggiatura nella storia

- La sceneggiatura del cinema muto italiano
- La sceneggiatura del cinema sonoro, la sincronicità del racconto con le immagini
- La sceneggiatura nel dibattito critico e teorico: dai testi di drammaturgia teatrale allo *Screenplay* di S. Field

#### Lezione 7. Il processo creativo

- Tecniche e strumenti per la narrazione
- La caratterizzazione dei personaggi: stereotipi e archetipi

#### Lezione 8. Il processo creativo (II parte)

- Le reti relazionali
- Ambiente e azioni
- I dialoghi

#### Lezione 9. Elaborazione pratica

- Analisi delle immagini e rilevamento degli elementi strutturali: il “film su carta”

- Principali programmi software atti alla progettazione del racconto
- Definizione del project work (individuale e di gruppo)

Lezione 10.12: Laboratorio sui project work e realizzazione di una sceneggiatura

Esame finale

### **Testi di riferimento:**

G. Rondolino, *Manuale del film. Linguaggio, racconto, analisi*, UTET, 2011

F. Vanoye, *La sceneggiatura: forme, dispositivi, modelli*, Lindau, 2011

De Vivo, *La visione dall'interno. Arte e cervello*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003

S. Micheli, *Lo sguardo oltre la norma. Cinema e arte figurativa*, Bulzoni, 2000

### **Testi di approfondimento consigliati:**

D. Katz, *La psicologia della forma*, trad. it. di E. Arian, Einaudi, Torino, 1950

P. Bozzi, *Unità, Identità, Causalità. Una introduzione allo studio della percezione*, Cappelli, Bologna, 1969 (ora reperibile anche in versione digitale in Internet, Spazio filosofico)

Rivoltella Pier Cesare, *L'analisi della narrazione: aspetti teorici e di metodo* in R. Giannatelli, P.C. Rivoltella (a cura di), Teleduchiamo, Elledici, Torino-Leumann, 1994

E. Morin, *Lo spirito del tempo*, Meltemi Editore, Milano, 2017

Rose, F., *Immersi nelle storie. Il mestiere di raccontare nell'era di Internet*, Codice Ed., Torino, 2013.

Gottschall, J., *L'istinto di narrare: come le storie ci hanno reso umani*, Bollati Boringhieri, Torino, 2014