

Corso di regia

Curatore Angelo Longoni

Il regista cinematografico deve saper **raccontare una storia** con sentimenti, azioni, accadimenti e conflitti, sapendo utilizzare **immagini e attori**.

Il regista, essendo il **direttore del film**, deve inoltre coordinare il lavoro di molti professionisti sia artistici che tecnici, a loro deve saper comunicare **il senso, lo stile, l'estetica, i tempi del racconto**. Dalla preparazione, al girato fino alla post-produzione, il regista è il responsabile dell'opera e tiene le fila di tutti i reparti.

Il corso che qui presentiamo è finalizzato ad acquisire le tecniche per la rappresentazione di **sceneggiature cinematografiche** tenendo presente le differenze di regole e di generi. Compito del corso è quello di mettere in luce le ispirazioni e le attitudini di ognuno dei partecipanti al fine di scoprire quale siano le proprie peculiarità di racconto.

I due principali strumenti di lavoro di un regista sono la sceneggiatura e gli attori. Questi due elementi sono strettamente complementari e, per il buon risultato di una realizzazione filmica, devono dialogare strettamente. Per questa ragione il regista deve saper leggere una sceneggiatura, analizzarla, saperla interpretare, capirla e riuscire a comunicare ogni dettaglio agli interpreti e agli altri suoi collaboratori.

Si svolgerà quindi un lavoro di **analisi di sceneggiature**, individuazione delle specificità dei **personaggi**, dello **sviluppo narrativo**, e delle differenti forme e generi.

Successivamente il regista deve conoscere rapportarsi agli attori, conoscere le **tecniche di recitazione**, riuscire a passare le proprie idee agli interpreti, spiegare i sentimenti e le emozioni dei personaggi, suscitare reazioni e sfumature, far interagire più attori insieme creando relazioni.

Si capirà poi come un regista debba rapportarsi con i suoi principali collaboratori, **scenografi, costumisti, direttori della fotografia, fonici, montatori**. Si simuleranno ricerche su ambienti e costumi, sulle atmosfere, i colori, i riferimenti d'immagine e i suoni.

Poi sarà il momento della **macchina da presa**, delle sue **caratteristiche tecniche**, del suo utilizzo, dei linguaggi narrativi delle immagini in base alle storie che si devono raccontare. Per questa ragione il corso di regia sarà strettamente legato a quello di **direzione della fotografia**. Si darà un senso ai vari tipi di cinematografia, ai movimenti di macchina, agli obiettivi, ai tecnici

operatori, alle luci, al rapporto con le scenografie e soprattutto, con gli attori.

Poi ci si dedicherà a un altro aspetto fondamentale del cinema: **la fonica**. Capiremo cosa significa **presa diretta, doppiaggio, voce off, rumori, effetti sonori** e si approfondirà il concetto di **colonna sonora**.

Si affronterà poi la **post-produzione** attraverso il **montaggio** che è il momento della riflessione più profonda legata al rapporto tra regista e montatore davanti al computer. Seguirà il montaggio della presa diretta, degli effetti arrivando fino al **missaggio finale** e alla **color-correction**.

Il momento collettivo della riflessione e della condivisione sarà l'esercizio più importante. Mettere in comune i percorsi interpretativi, confrontarsi con gli altri per individuare le peculiarità o i pregi di un progetto è l'essenza stessa dell'apprendimento. Chi vuole raccontare con il cinema deve sapere che è **un'arte collettiva** e che il regista è l'apice di una piramide che ha sempre la necessità di una verifica e di un confronto con le altre figure professionali. **Il regista è l'autore del film** ma è parte di un tutto più complesso e molteplice.

Il cinema vive anche di cultura, non si può creare alcuna regola senza conoscere le regole già utilizzate da altri. Quindi il corso incentiverà i partecipanti ad approfondire le proprie conoscenze generali in ambito cinematografico, letterario e musicale, si analizzeranno alcuni film che hanno fatto storia considerando le tecniche attuate da registi e sceneggiatori affermati al fine di individuare strategie, finalità, tecniche e trucchi del mestiere. In questo modo si fornirà ai partecipanti una piena conoscenza e padronanza delle **convenzioni** della narrazione cinematografica al fine di intrattenere, divertire, commuovere, intrigare e far riflettere lo spettatore.

Il corso convoglierà tutte le energie in una simulazione realizzativa con un prodotto finale.

Elementi del corso:

La scrittura.

Soggetto, sceneggiatura, moodboard.

La preparazione o pre-produzione

La scelta di un attore.

I provini.

Recitazione.

Il rapporto con gli attori.

Costruzione dei personaggi.

Analisi del testo.

Analisi della trama.

Rapporto con la produzione.

Il budget.
I tempi di lavorazione.
I principali collaboratori.
Il ruolo dell'aiuto regia.
Il reparto regia.
Il reparto fotografia.
Il direttore della fotografia.
Il segretario di edizione.
Il video assist.
Il fonico di presa diretta.
Il reparto costumi.
Il reparto scenografia.
L'attrezzista.
Macchinisti e elettricisti.
La macchina da presa.
Gli obiettivi.
I movimenti di macchina.
Il ciak.
Il montaggio.
La musica.
Il mix.
La color-correction